

Irene Baldriga

Lo sguardo dell'arte

LEGGERE UN'OPERA
analisi visiva, iconografa
e confronti

L'ARCHITETTURA
problemi tecnici
e soluzioni pratiche

**STORIA DELL'ARTE
ED EDUCAZIONE CIVILE**
un patrimonio di valori

LAVORARE CON HUB
confronti, playlist,
geolocalizzazione

5

Dal Postimpressionismo
a oggi

978-88-6308-589-1
I. Baldriga

Lo sguardo dell'arte
Volume 5

+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Irene Baldriga

Lo sguardo dell'arte

Configurazioni di vendita

Volume 1	978-88-6308-573-0
Volume 2	978-88-6308-577-8
Volume 3	978-88-6308-581-5
Volume 4	978-88-6308-585-3
Volume 5	978-88-6308-589-1
Percorsi facilitati di storia dell'arte Dal mondo antico al Medioevo	978-88-6308-593-8
Percorsi facilitati di storia dell'arte Dal Rinascimento a oggi	978-88-6308-597-6
Art History in CLIL Modules	978-88-6308-601-0

Tipologia B

Libro cartaceo
+ HUB Young
+ HUB Kit

Guida e materiali per il docente

Guida per il docente, primo biennio	978-88-6308-605-8
Guida per il docente, secondo biennio e quinto anno	978-88-6308-607-2
Chiavetta USB	978-88-6308-609-6

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni
e i prezzi dell'opera
mondadorieducation.it

LA PIATTAFORMA
PER LA DIDATTICA
DIGITALE

L'APP PER USARE
LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO
E I CONTENUTI DIGITALI
INTEGRATIVI

I CONTENUTI
DIGITALI INTEGRATIVI

IL MOTORE DI RICERCA
PENSATO PER LA SCUOLA
E DEDICATO
ALLA STORIA DELL'ARTE

L'APP PER GUARDARE
I VIDEO, ASCOLTARE
GLI AUDIO E ALLENARSI
CON I TEST
DALLO SMARTPHONE

LA PIATTAFORMA
PER CREARE VERIFICHE
E METTERSI ALLA PROVA

IL PORTALE
DISCIPLINARE RICCO
DI RISORSE
PER IL DOCENTE

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall'utente che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazione. Per i dettagli consulta il sito www.mondadorieducation.it

Lo sguardo dell'arte 5
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico Euro 28,80

ISBN 978-88-6308-589-1

9 788863 085891

Prima edizione: febbraio 2022

Edizioni

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2026 2025 2024 2023 2022

Questo volume è stampato da:
Cartoedit S.r.l. – Città di Castello (PG)
Stampato in Italia - Printed in Italy

Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo la Norma UNI EN ISO 9001.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

L'Autrice e l'Editore ringraziano tutti i docenti che hanno partecipato alla progettazione dell'opera, per i loro preziosi suggerimenti e il confronto stimolante e proficuo. In particolare:

Stefano Anderle, Annaluce Annunziata, Lucia Barba, Giovanna Bozzi, Maria Grazia De Vita, Barbara Derro, Gianna Di Cicca, Rosa Ferraro, Paola Filocamo, Rosaria Fiorello, Antonia Frontino, Elena Garello, Federica Giacobello, Mara Gualdoni, Maria Luisa Guarducci, Enrico Iadanza, Francesca Imbriola, Luigia Locatelli, Marco Lombardi, Luca Manzo, Davide Marziano, Santina Massaro, Elisabetta Odone, Valeria Poli Minoja, Maurizio Nastasi, Tiziana Panareo, Laura Randazzo, Enza Sambroia, M. Lucia Saraceni, Silvia Silvestri, Osaka Spreafico, Cristina Tafuri, Providenza Taormina, Maria Rita Tarantino, Rossella Tolu, Sandro Zasso

L'Editore e l'Autrice ringraziano Luca Ribichini per la revisione del testo relativamente alle parti di architettura e per la stesura delle schede *L'occhio dell'architetto* e Mario Ciamba per la revisione dei disegni.

Coordinamento editoriale	Laura Rossi
Redazione	Idalgo Baldi, Emanuela Parenza
Progetto grafico	Leftloft
Impaginazione	Colibrì Graphic Design, Rapallo (GE)
Direzione artistica sistema visivo delle copertine	46xy studio
Realizzazione della copertina	Leftloft
Disegni e cartografia	Studio 2C di Claudia Ciuffetti, Studio Newt
Ricerca iconografica	Martina Giorgi
Referenze iconografiche	Archivio Mondadori Education; Archivi Alinari, Firenze; © 2022. Foto Scala, Firenze; Getty Images; Ipa/Alamy; Mondadori Portfolio; Shutterstock.

Per tirare le fila	Simona Finardi, Paola Mathis
Didattica digitale per HUB Art	Amalia Salsi
Glossario	Federica Giacobello

In copertina: Ernst Ludwig Kirchner, *Marcella*, particolare, 1910, olio su tela. Berlino, Brücke Museum.
Crediti: akg-images/Mondadori Portfolio.

Contenuti digitali

Progettazione	Fabio Ferri, Simona Ravalico
Redazione	Michela Bettoni, Giulia Salvadori, Isabella Spagni
Realizzazione	IMMAGINA s.r.l., QZR s.r.l., TIWI s.r.l.

Avvertenza: Occasionalmente, possono essere visibili in questo testo nomi, confezioni e marchi commerciali di prodotti o società. Non li abbiamo eliminati per non rendere le esemplificazioni e le immagini irreali e "false", quindi didatticamente inefficaci. L'autore e l'editore non intendono sostenere che i prodotti fotografati o citati siano migliori o peggiori di altri, né indirettamente consigliarne o sconsigliarne l'acquisto: non esiste alcun rapporto di nessun genere con i relativi produttori.

L'editore fornisce - per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti - link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l'editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, distribuzione e/o ristampa del presente testo scolastico.

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l'editore dichiara la piena disponibilità.

La realizzazione di un libro scolastico è un'attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo, immagini, strumenti di esercitazione e applicazioni digitali. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni.

Mondadori Education ringrazia fin da ora chi vorrà segnalargli a:

Servizio Clienti Mondadori Education

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde 800 123 931

Indice

Sezione A

Tra Ottocento e Novecento

► **Arte ed Educazione civica**
PROGRESSO

Il contesto storico — 4

CAP. 1

L'eredità dell'Impressionismo e i suoi sviluppi

Lo scenario — 6

Due opere per cominciare — 7

1. Il Postimpressionismo — 8

1.1 Georges Seurat e l'uso 'scientifico' del colore — 8

1.2 Paul Signac, erede di Seurat — 13

2. La scuola di Pont-Aven e la pittura controcorrente di Gauguin — 14

► LEGGERE L'OPERA

Paul Gauguin, *Il Cristo giallo* — 16

3. La scuola del Mezzogiorno: Gauguin e Van Gogh — 18

4. Dalla Provenza a Tahiti: l'ultimo Gauguin — 21

5. Tormenti dell'anima: Van Gogh e la poesia del colore — 24

► LEGGERE L'OPERA

Vincent van Gogh,
I mangiatori di patate — 26
Vincent van Gogh, *La notte stellata* — 31

6. I Nabis — 32

7. Cézanne: una ricerca solitaria verso il futuro dell'arte — 34

7.1 Gli esordi: i soggetti visionari e le affinità con Pissarro — 34

7.2 La definizione di una nuova arte — 36

7.3 Nature morte, ritratti, paesaggi — 37

► LEGGERE L'OPERA

Paul Cézanne, *Giocatori di carte* — 41

8. Lo sguardo indiscreto di Henri de Toulouse-Lautrec — 42

CAP. 2 La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta

Lo scenario — 44

Due opere per cominciare — 45

1. Il Simbolismo: preziosità e visione in Moreau e Böcklin — 46

1.1 Gustave Moreau — 46

1.2 Arnold Böcklin — 48

2. L'Italia oltre le Alpi: il Divisionismo e Medardo Rosso — 49

2.1 Gaetano Previati — 49

2.2 Pellizza da Volpedo — 50

2.3 Medardo Rosso — 52

3. Auguste Rodin: la modernità del non finito — 53

4. Le tenebre della solitudine: Edvard Munch — 57

5. Art Nouveau, Jugendstil, Liberty: architettura per il nuovo secolo — 62

5.1 Un fenomeno europeo — 62

5.2 Regno Unito, Francia, Italia — 64

6. Gustav Klimt e la Secessione viennese — 68

► LEGGERE L'OPERA

Gustav Klimt, *Il bacio* — 74

7. Antoni Gaudí: un architetto oltre i confini del possibile — 76

8. La scuola di Chicago e i primi grattacieli — 79

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 1 L'eredità dell'Impressionismo e i suoi sviluppi

► **LEZIONE D'AUTORE - EDUCAZIONE CIVICA** Credere nel futuro

► **LEZIONE D'AUTORE** Il Postimpressionismo; *Come, sei gelosa?* di Gauguin di A. Paolucci

► **PRESENTAZIONE** Il Postimpressionismo; Vincent van Gogh

► **LETTURA GUIDATA** *La Visione dopo il sermone* di Gauguin; *La montagna Sainte-Victoire* di Cézanne

► **HUB Art**

CAP. 2 La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta

► **LEZIONE D'AUTORE** L'arte di fine Ottocento; *L'urlo* di Munch di A. Paolucci

► **PRESENTAZIONE** La pittura fiamminga; Edvard Munch; L'Art Nouveau; Gustav Klimt

► **LETTURA GUIDATA** *Il Quarto Stato* di Pellizza da Volpedo; *La Porta dell'Inferno* di Rodin; *L'urlo* di Munch

► **LETTURA EXTRA** *Conversazione in giardino* di Rosso

► **HUB Art**

► **HUB Test**

▶ **FINESTRA SUL PASSATO**

Rodin e Michelangelo:
una scultura eroica ————— 81

■ **Per tirare le fila** ————— 82

Sezione B

L'età delle Avanguardie

▶ *Arte ed Educazione civica*
INDIGNAZIONE

Il contesto storico ————— 86

CAP. 3 La prima Avanguardia: l'Espressionismo

Lo scenario ————— 88

Due opere per cominciare ————— 89

- 1. L'Espressionismo francese:
i Fauves e Matisse** ————— 90
 - 1.1 Le Avanguardie storiche ————— 90
 - 1.2 L'Espressionismo dei Fauves ————— 90
 - 1.3 Henri Matisse:
una nuova classicità ————— 91

- 2. L'Espressionismo tedesco:
Die Brücke** ————— 98
 - 2.1 Kirchner: l'arte oltre
la bellezza ————— 99
 - 2.2 Nolde: la solitudine
dell'anima ————— 100
 - 2.3 La xilografia ————— 101
- 3. L'Espressionismo austriaco** — 102
 - 3.1 Egon Schiele ————— 102
 - 3.2 Oskar Kokoschka ————— 104
- 4. Der Blaue Reiter di Marc
e Kandinskij** ————— 105
 - 4.1 Kandinskij: verso l'abbandono
del dato reale ————— 106

▶ **LEGGERE L'OPERA**
Vassilij Kandinskij, *Primo acquerello
astratto* ————— 111

CAP. 4 L'École de Paris e il Cubismo

Lo scenario ————— 112

Due opere per cominciare ————— 113

- 1. L'École de Paris:
Picasso, Brancusi, Modigliani,
Chagall** ————— 114
 - 1.1 La fucina di una nuova
creatività ————— 114
 - 1.2 Gli esordi di Picasso: il 'periodo
blu' e il 'periodo rosa' ————— 114
 - 1.3 Alle origini della forma:
Modigliani e Brancusi ————— 119

▶ **LEGGERE L'OPERA**
Amedeo Modigliani, *Nudo sdraiato
a braccia aperte* ————— 123

- 1.4 Il mondo immaginario di Chagall — 124
- 2. Il Cubismo: Picasso e Bracque** — 126
 - 2.1 Picasso verso il Cubismo:
Les demoiselles d'Avignon — 126
 - 2.2 Il Cubismo analitico ————— 130
 - 2.3 Il Cubismo sintetico ————— 131

▶ **FINESTRA SUL PASSATO**
Picasso e il fascino dell'Antico ————— 133

CAP. 5 Il Futurismo e le Avanguardie russe

Lo scenario ————— 134

Due opere per cominciare ————— 135

- 1. La ricostruzione dell'universo:
Futurismo, arte e utopia** ————— 136
 - 1.1 Marinetti e il progetto futurista — 136
 - 1.2 Umberto Boccioni: la forma
in movimento ————— 139
 - 1.3 Giacomo Balla: dalla forma
dinamica all'astrazione ————— 144
 - 1.4 Gli sviluppi del Futurismo ————— 146
- 2. Avanguardia e politica: arte in
Russia durante la Rivoluzione** — 149
 - 2.1 Cubo-Futurismo, Raggismo
e Suprematismo ————— 150
 - 2.2 Il Costruttivismo ————— 153

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 3 La prima Avanguardia: l'Espressionismo

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE - EDUCAZIONE CIVICA** La forza delle idee
- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** L'Espressionismo
- ▶ **PRESENTAZIONE** Henri Matisse; L'Espressionismo tedesco e austriaco; Vassilij Kandinskij
- ▶ **LETTURA GUIDATA** *La danza* di Matisse
- ▶ **LETTURA EXTRA** *Composizione IV* di Kandinskij
- ▶ **HUB Art**

CAP. 4 L'École de Paris e il Cubismo

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** L'École de Paris e il Cubismo; Come leggere un'opera cubista; *Les demoiselles d'Avignon* di Picasso di A. Paolucci
- ▶ **PRESENTAZIONE** Pablo Picasso
- ▶ **LETTURA GUIDATA** *Il Ritratto di Ambroise Vollard* di Picasso
- ▶ **HUB Art**

CAP. 5 Il Futurismo e le Avanguardie russe

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** Il Futurismo; Come leggere un'opera futurista
- ▶ **PRESENTAZIONE** Il Futurismo
- ▶ **LETTURA GUIDATA** *Stati d'animo I: gli addii* di Boccioni
- ▶ **HUB Art**

CAP. 6 Dadaismo, Metafisica e arte negli Usa tra le due guerre

Lo scenario	154
Due opere per cominciare	155

- 1. La morte della bellezza: il Dadaismo e il senso dell'arte** — 156
- 2. Marcel Duchamp: Dadaismo e provocazione** — 159
- 3. Il gruppo della Nuova Oggettività** — 164
- 4. Per una nuova classicità della forma: la Metafisica** — 166
 - 4.1 De Chirico, l'inventore della Metafisica — 166
 - 4.2 Carrà, dalla velocità futurista alla sospensione metafisica — 170
 - 4.3 Alberto Savinio: musica, pittura, letteratura — 172

▶ LEGGERE L'OPERA

Carlo Carrà, *La camera incantata* — 173

- 5. Arte e astrazione: Piet Mondrian e il gruppo De Stijl** — 174
- 6. La ricerca artistica negli Stati Uniti nel primo dopoguerra** — 178
 - 6.1 Il mondo naturale di O'Keefe — 179
 - 6.2 Edward Hopper: elogio della solitudine — 180

CAP. 7 Il Ritorno all'ordine

Lo scenario	182
Due opere per cominciare	183

- 1. Il recupero della forma in Derain e Picasso** — 184
 - 1.1 André Derain — 185
 - 1.2 Pablo Picasso — 186
- 2. «Valori Plastici»: Carrà, Casorati, Morandi** — 186
 - 2.1 L'arcaismo di Carrà — 186
 - 2.2 Casorati e la ricerca di realismo — 188
 - 2.3 L'essenzialità compositiva di Morandi — 188
- 3. Il gruppo Novecento** — 191
 - 3.1 Achille Funi — 192
 - 3.2 Massimo Campigli — 193
- 4. Sironi: tra le Avanguardie e il recupero del passato** — 193
 - 4.1 Dal Futurismo al gruppo Novecento — 194
 - 4.2 L'adesione al Muralismo — 196

▶ LEGGERE L'OPERA

Mario Sironi, *L'allieva* — 198

- 5. L'arcaismo nella scultura italiana degli anni Trenta** — 199
 - 5.1 Le forme primordiali di Arturo Martini — 199
 - 5.2 L'arcaismo di Marino Marini — 201
 - 5.3 Manzù e la reinterpretazione dell'iconografia sacra — 202

▶ FINESTRA SUL PASSATO

Echi del Rinascimento nella pittura di Gino Severini — 203

CAP. 8 Surrealismo, impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni

Lo scenario	204
Due opere per cominciare	205

- 1. Il Surrealismo: Ernst, Dalí, Miró e Magritte** — 206
 - 1.1 Max Ernst, sperimentatore di nuove tecniche — 207
 - 1.2 Joan Miró, un fine interprete del suo tempo — 210
 - 1.3 Salvator Dalí, anima provocatrice del Surrealismo — 212
 - 1.4 La realtà straniante di René Magritte — 215
 - 1.5 Alexander Calder e la 'scultura cinetica' — 217
 - 1.6 Nello specchio dei Surrealisti: il caso controcorrente di Frida Kahlo — 218

▶ LEGGERE L'OPERA

Meret Oppenheim, *Colazione in pelliccia* — 220

- 2. L'evoluzione di Picasso: ricerca formale e impegno politico** — 221
 - 2.1 Picasso e il Surrealismo — 221

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 6 Dadaismo, Metafisica e arte negli Usa tra le due guerre

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** Il Dadaismo e la Metafisica; Come leggere un'opera dadaista; *Le Muse inquietanti* di de Chirico di A. Paolucci
- ▶ **PRESENTAZIONE** Il Dadaismo; De Chirico
- ▶ **LETTURA GUIDATA** Fontana di Duchamp; *Le Muse inquietanti* di de Chirico; *Composizione con rosso, giallo, blu* di Mondrian
- ▶ **HUB Art**

CAP. 7 Il Ritorno all'ordine

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** Il Ritorno all'ordine
- ▶ **PRESENTAZIONE** Il Ritorno all'ordine
- ▶ **HUB Art**

CAP. 8 Surrealismo, impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni

- ▶ **LEZIONE D'AUTORE** Il Surrealismo e l'arte sotto i totalitarismi
- ▶ **PRESENTAZIONE** Il Surrealismo
- ▶ **LETTURA GUIDATA** *Golconda* di Magritte; *La Crocifissione* di Guttuso
- ▶ **LETTURA EXTRA** *Senecio* di Klee
- ▶ **HUB Art**

2.2	Un capolavoro per l'umanità: <i>Guernica</i>	222
2.3	La rivisitazione dei capolavori classici	227
3.	Henry Moore e la poesia della forma	229
4.	Dissenso politico nell'arte italiana	231
4.1	La Roma di Mafai e Scipione	232
4.2	Il realismo politico di Guttuso	395

► **LEGGERE L'OPERA**

Renato Guttuso, <i>Crocifissione</i>	234
--------------------------------------	-----

5.	L'estetica del totalitarismo in Germania e a la lotta alle Avanguardie	236
6.	Paul Klee e il mistero della creazione	238

► **LEGGERE L'OPERA**

Paul Klee, <i>Ad Parnassum</i>	241
--------------------------------	-----

**CAP. 9 Una nuova
architettura:
il Razionalismo**

Lo scenario	242
Due opere per cominciare	243

1.	Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino	244
1.1	Walter Gropius e l'architettura globale'	245

1.2	Mies van der Rohe	248
2.	L'architettura razionalista in Italia	249
2.1	Il Gruppo 7	249
2.2	Giuseppe Terragni: novità e tradizione	249

► **L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO**

Terragni tra letteratura e architettura: il <i>Danteum</i>	252
---	-----

2.3	Il Razionalismo e il regime fascista	254
-----	---	-----

3.	Le Corbusier: il rapporto tra architettura e paesaggio	257
-----------	---	-----

► **L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO**

Le Corbusier: architettura e anatomia umana	261
--	-----

4.	Frank Lloyd Wright e l'architettura organica	262
-----------	---	-----

► **L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO**

L'architettura di Wright tra uomo e natura	265
---	-----

5.	Progettare d'istinto: Alvar Aalto	266
-----------	--	-----

6.	Oltre il Razionalismo: Pier Luigi Nervi	268
-----------	--	-----

Per tirare le fila	272
---------------------------	-----

Sezione C

**Dalla Guerra fredda
ai nostri giorni**

► **Arte ed Educazione civica
SOSTENIBILITÀ**

Il contesto storico	276
---------------------	-----

**CAP. 10 L'Informale
nel secondo
Novecento**

Lo scenario	278
Due opere per cominciare	279

1.	L'Espressionismo astratto statunitense	281
-----------	---	-----

1.1	L' <i>Action Painting</i> di Pollock	281
-----	--------------------------------------	-----

1.2	La forma del colore: Rothko e il <i>Color Field Painting</i>	284
-----	---	-----

1.3	Il profilo di una grande mecenate: Peggy Guggenheim	288
-----	--	-----

2.	L'Informale in Italia e in Europa	290
-----------	--	-----

2.1	Alberto Burri e la poesia dei materiali	291
-----	--	-----

► **LEGGERE L'OPERA**

Alberto Burri, <i>Rosso</i>	296
-----------------------------	-----

2.2	Hartung, Fautrier, Dubuffet: la sofferenza del segno e della materia	297
-----	--	-----

Contenuti Digitali Integrativi

**CAP. 9 Una nuova
architettura:
il Razionalismo**

► **LEZIONE D'AUTORE** Il Razionalismo

► **PRESENTAZIONE** Il Bauhaus;
L'architettura fascista in Italia;
Le Corbusier; Frank Lloyd Wright

► **LETTURA GUIDATA** La Scuola del
Bauhaus di Gropius; Casa Tugendhat
di Mies van der Rohe; Villa Malaparte
di Libera; Villa Savoye di Le Corbusier;
Casa Kaufmann di Wright

► **HUB Art**
► **HUB Test**

**CAP. 10 L'Informale
nel secondo Novecento**

► **LEZIONE D'AUTORE - EDUCAZIONE
CIVICA** Nuovi equilibri

► **LEZIONE D'AUTORE** L'arte Informale;
Come leggere un'opera dell'arte
Informale

► **PRESENTAZIONE** L'arte statunitense
nel dopoguerra; L'Informale

► **LETTURA EXTRA** *Rosso, bianco e
marrone* di Rothko; Il *Grande Sacco*
di Burri; La *Grande figura* di Giacometti

► **HUB Art**

2.3	Il Fronte Nuovo delle Arti: la pittura arrabbiata di Emilio Vedova	300
3.	L'Informale in gesto e astrazione: Capogrossi, Fontana, Accardi	301
3.1	Giuseppe Capogrossi: dalla tradizione alla trasgressione	301
3.2	Lo Spazialismo di Lucio Fontana	302
3.3	Il movimento Forma 1: Carla Accardi	307
4.	La sopravvivenza della forma, tra dissoluzione e valori essenziali	310
4.1	Francis Bacon: deformazione e rielaborazione onirica	310
4.2	Alberto Giacometti: l'enigmaticità dell'uomo	311

► FINESTRA SUL PASSATO

Giacometti e la scultura etrusca — 313

► LEGGERE L'OPERA

Francis Bacon, *Studio dal ritratto di Innocenzo X* — 314

CAP. 11 L'arte e la società dei consumi

Lo scenario	316
Due opere per cominciare	317

1.	New Dada e Nouveau Réalisme	318
1.1	Il <i>New Dada</i>	318
1.2	Il <i>Nouveau Réalisme</i>	320
2.	La Pop Art e il paradosso dell'uomo consumatore	322
2.1	Roy Lichtenstein: i fumetti come opere d'arte	323
2.2	Andy Warhol: pubblicità, omologazione, incomunicabilità	324

2.3	Claes Oldenburg	326
2.4	La Pop Art italiana: Mario Schifano e Gioietta Fioroni	326
3.	Arte, ribellione, percorsi per una nuova creatività	330
3.1	Piero Manzoni: il conflitto tra arte e mercato	330
3.2	Frank Stella e il Minimalismo americano	334
3.3	L'Arte povera: Kounellis, Pascali, Pistoletto	340
3.4	L'Iperrealismo: l'inganno della visione	342
3.5	<i>Performance</i> e <i>Body Art</i> : il corpo come espressione e 'luogo' dell'arte	346
3.6	La Land Art: l'arte senza confini, l'arte nei luoghi	326
3.7	L'Arte concettuale	350

► LEGGERE L'OPERA

Louise Bourgeois, *Maman* — 352

► FINESTRA SUL PASSATO

Tano Festa e Michelangelo — 353

CAP. 12 L'arte dei nostri giorni

Lo scenario	354
Due opere per cominciare	355

1.	Gli orientamenti dell'arte, dalla postmodernità al III millennio	356
2.	La Videoarte: creatività e nuove tecnologie	357
3.	La Transavanguardia italiana	360
4.	La Street Art: Haring, Basquiat, Banksy	362

4.1	Keith Haring: la decorazione degli spazi urbani	362
4.2	Jean-Michel Basquiat: la voce delle periferie	363
4.3	Banksy: provocazioni e intenti etico-politici	364
5.	Artisti del tempo presente	366
6.	Orientamenti dell'architettura nel III millennio	370
6.1	La funzione politico-simbolica dell'architettura: il caso di Meier	370
6.2	Daniel Libeskind: l'architettura della memoria	372

► L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO

Mario Botta e gli 'spazi della memoria' — 374

6.3	Zaha Hadid: l'architettura emozionale e tecnologica	375
6.4	Frank Gehry: il valore plastico dell'architettura	376
6.5	Renzo Piano: l'osmosi tra architettura e contesto naturale	377
6.6	Santiago Calatrava: la poetica dello spazio	380
6.7	Norman Foster: innovazione, eleganza e tecnologia	381
6.8	Tadao Ando: cultura Zen e spirito della natura	383

► L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO

L'architettura sostenibile e i suoi materiali — 385

■ Per tirare le fila — 386

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 11 L'arte e la società dei consumi

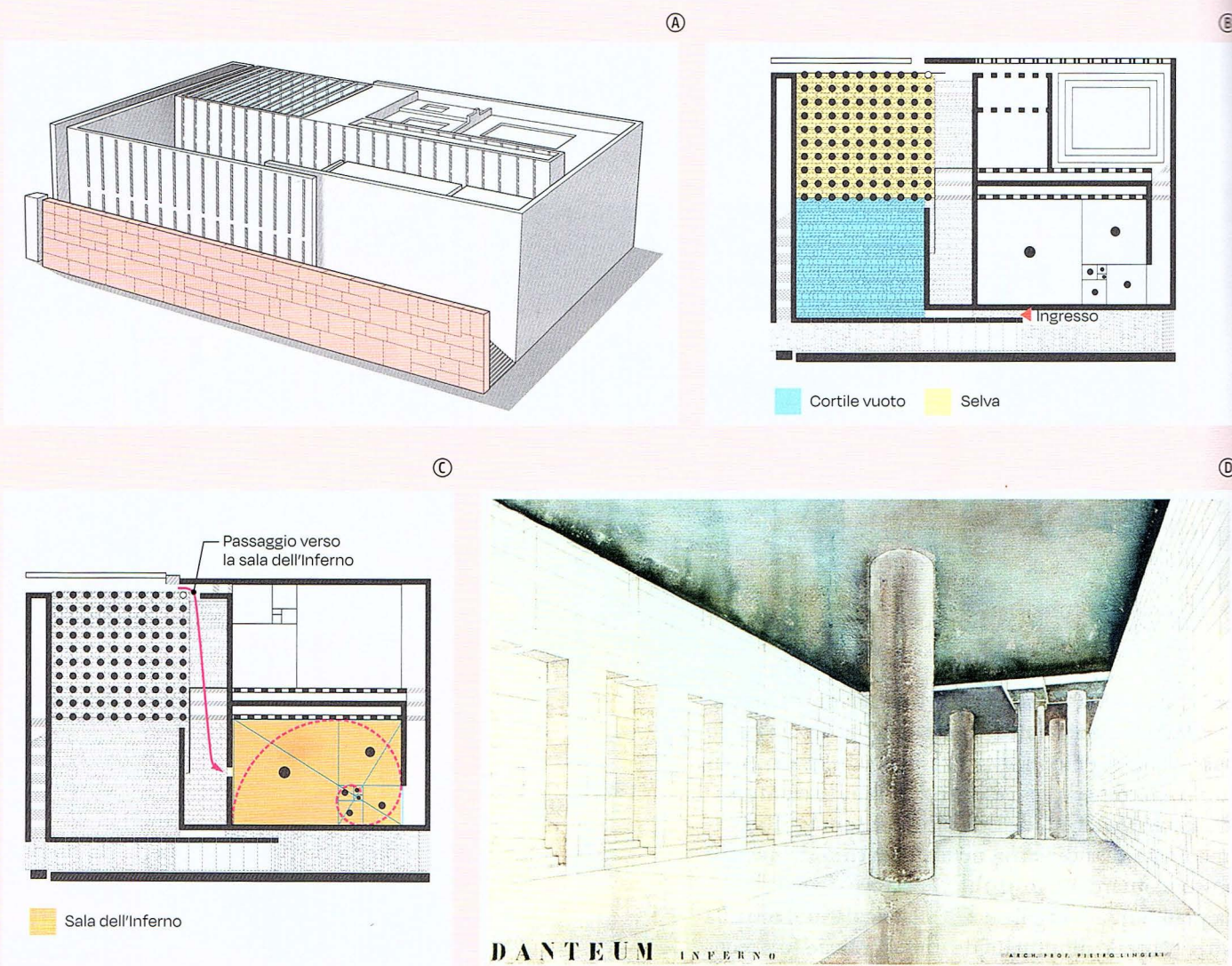
► **LEZIONE D'AUTORE** L'arte nella società dei consumi; Come leggere un'opera della Pop Art; Come leggere un'opera dell'Arte povera

- **PRESENTAZIONE** Il *New Dada*; Il *Nouveau Réalisme*; La *Pop Art*; Le *Neoavanguardie*; La *Body Art*; La *Land Art*
- **LETTURA GUIDATA** *Bed* di Rauschenberg
- **LETTURA EXTRA** *Gold Marilyn* di Warhol; *Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda* di Beuys
- **HUB Art**

CAP. 12 L'arte dei nostri giorni

- **LEZIONE D'AUTORE** L'arte dei nostri giorni
- **PRESENTAZIONE** La *Street Art*; L'architettura dagli anni Settanta ai nostri giorni
- **HUB Art**
- **HUB Test**

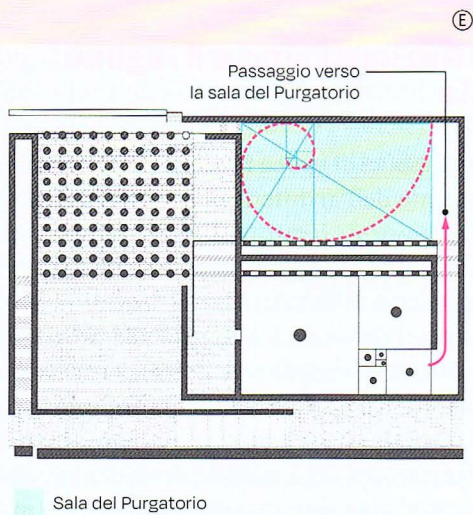
Terragni tra letteratura e architettura: il *Danteum*

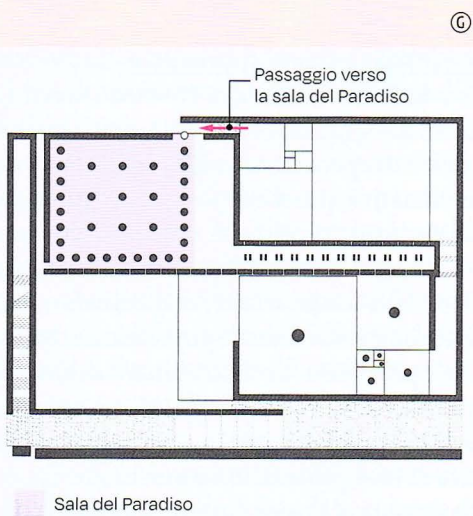
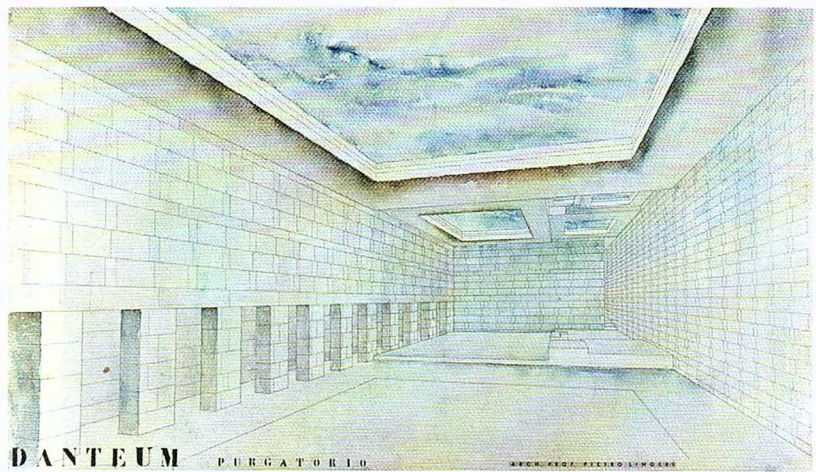
'Costruire' la *Divina Commedia* Alla fine degli anni Trenta, Giuseppe Terragni si dedicò a progettare un edificio ispirato alla *Divina Commedia* di Dante Alighieri e chiamato appunto *Danteum*. Coadiuvato dall'architetto Pietro Lingeri (1894-1968) e, per la parte decorativa, dal pittore Mario Sironi (→ p. 194), la costruzione si sarebbe dovuta realizzare su via dell'Impero a Roma (l'attuale via dei Fori Imperiali), ma con lo scoppio della Seconda guerra mondiale il progetto restò sulla carta. Sulla base di un ricco materiale grafico e documentario è stato comunque possibile

capire la natura dell'edificio e anche realizzare delle ricostruzioni digitali. Stando alle parole dello stesso Terragni, il *Danteum* «non sarà un museo, non sarà un palazzo, non sarà un teatro, ma un vero e proprio tempio», concepito per omaggiare la *Commedia*. L'idea era dunque quella di far rivivere in un monumento architettonico l'esperienza del viaggio ultraterreno compiuto dal poeta. Uno degli elementi fondamentali del progetto era utilizzare i numeri simbolici (1, 3, 7, 10, 33 e 100) presenti nella *Commedia* e 'incarnarli' nelle murature dell'architettura.

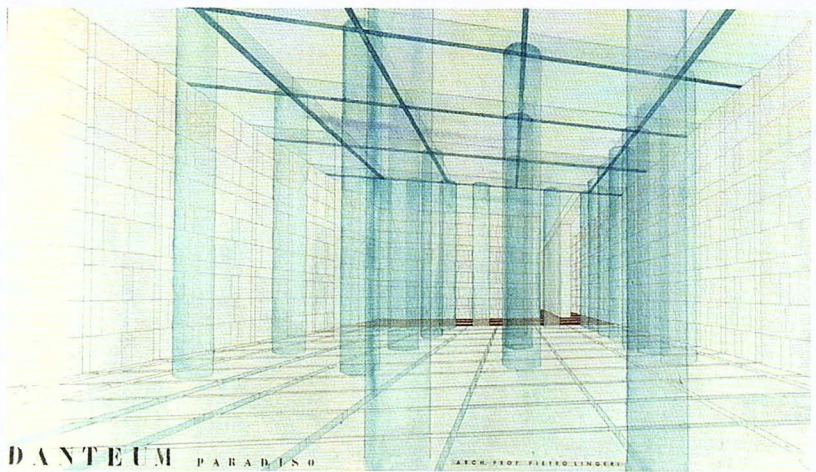
Una 'passeggiata architettonica' nel poema Per ottenere questo scopo, l'edificio era concepito come una serie di spazi su più livelli che, in un percorso ascensionale, avrebbero permesso al visitatore un viaggio nelle tre cantiche dantesche (*Inferno*, *Purgatorio* e *Paradiso*): una 'passeggiata architettonica' dentro la *Commedia* che avrebbe coinvolto non solo il movimento fisico attraverso i vari ambienti, ma anche tutti i cinque sensi, una vera e propria esperienza sinestetica in cui un ruolo fondamentale era svolto dalla luce.

Sala del Purgatorio

Sala del Paradiso

La Selva e la Sala dell'Inferno L'edificio doveva essere preceduto da un muro, parallelo alla facciata di ingresso, composto di 100 blocchi di marmo, tanti quanti i canti della *Commedia* **(A)**. Varcato l'ingresso il percorso cominciava da un ampio cortile vuoto, simbolo della vita del poeta prima dell'inizio del suo viaggio soprannaturale, subito seguito da uno spazio riempito da ben 100 colonne, immaginate come gli alberi della «selva oscura» in cui si smarrisce Dante **(B)**. Qui la luce filtrava attraverso delle fessure nel solaio, proprio come in una foresta. Oltrepastata la Selva, si giungeva nella Sala dell'Inferno: qui si trovavano 7 colonne di diverso spessore, disposte in un tracciato geometrico a spirale determinato dalle proporzioni del rettangolo aureo **(C D)**. Ciascuna colonna definiva lo spazio, sorreggendo diverse porzioni del soffitto, composto anch'esso da sette blocchi che, frantumandosi, lasciavano passare squarci di luce.

Sala del Purgatorio e del Paradiso Attraverso l'interruzione di un muro, salendo alcuni gradini si entrava nella Sala del Purgatorio, che aveva la stessa struttura della precedente, ma in negativo **(E)**. La geometria era infatti la stessa, quella della spirale, ma qui le sette porzioni di soffitto dell'Inferno diventavano aperture sul cielo **(F)**, simbolo del percorso di redenzione compiuto dai peccatori che stanno spiando le loro pene in attesa di salire al Paradiso. Tramite una stretta e ripida scala si arrivava infine alla Sala del Paradiso, scandita da 33 colonne di vetro cristallino e riflettente **(G H)**. Questo ultimo ambiente, posizionato esattamente sopra le 100 colonne della Selva, era inondato di luce, che filtrava in gran quantità attraverso il soffitto vetrato. Il 'viaggio', dopo uno spazio che doveva celebrare l'Impero fascista, volgeva qui al termine e attraverso una lunga scala, stavolta in discesa, portava il visitatore all'uscita.

(A) Ricostruzione grafica del *Danteum* con in evidenza i 100 blocchi di pietra che avrebbero dovuto rappresentare i 100 canti della *Divina Commedia* (F. Mangione - L. Ribichini).

(B) Pianta del *Danteum*: in evidenza l'ingresso, il cortile e la Selva.

(C) Pianta del *Danteum*: in evidenza la Sala dell'Inferno.

(D) Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, *Progetto per il Danteum, Prospettiva della Sala dell'Inferno*, 1938, china e acquarello su carta Fabriano su telaio in legno, cm 106x65. Milano, Archivio Pietro Lingeri.

(E) Pianta del *Danteum*: in evidenza la Sala del Purgatorio.

(F) Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, *Progetto per il Danteum, Prospettiva della Sala del Purgatorio*, 1938, china e acquarello su carta Fabriano su telaio in legno, cm 106x65. Milano, Archivio Pietro Lingeri.

(G) Pianta del *Danteum*: in evidenza la Sala del Paradiso.

(H) Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, *Progetto per il Danteum, Prospettiva della sala del Paradiso*, 1938, china e acquarello su carta Fabriano su telaio in legno, cm 106x65. Milano, Archivio Pietro Lingeri.