

Indice

Premessa, 9

1. *Festa e Ragione*, 11

Il *rococò* come stile moderno – Rococò francese: Watteau, Boucher, Fragonard – Il rococò veneziano e i suoi “virtuosi”: Ricci, Amigoni, Pellegrini, Pittoni, Carriera – Un caso a parte: Piazzetta – Il genio del colore: Giambattista Tiepolo – Il *vedutismo* – *Realismo* e *naturalismo* – *Illuminismo* e *philosophes* – Antonio Canova e le *Grazie* – Thorvaldsen: purismo e stereotipie – Baumgarten, Kant e l'*estetica* – Jacques-Louis David, *Il giuramento degli Orazi*.

2. *Nuovo e antico*, 30

Tra *classicismo* e *romanticismo* – Friedrich e Turner – Il *sublime* spirituale, William Blake – Il sublime “demoniaco”, Heinrich Füßli – L'Italia nel ricordo – Canova: *Napoleone in veste di Marte pacificatore* e *Paolina Borghese come Venere vincitrice* – Nudo idealizzato e nudo naturale – L'*Apoteosi* di Appiani – François Rude – Bartolini, Camuccini, Duprè – Francesco Hayez, i *Vespri siciliani*, *Il bacio*, i ritratti e le *malinconie* – Francisco Goya, dal luminismo veneziano al tenebroso fantastico-realista della *Quinta del sordo* – *Nazareni* e *preraffaelliti* – Gericault, *La zattera della Medusa* – Delacroix, *La libertà guida il popolo* – Ingres, *odalische* e *bagni turchi*.

3. *Realtà e impressione*, 49

Il gruppo di *Barbizon* – Camille Corot – Il *realismo* del sociale – Gustave Courbet: *Funerale a Ornans*, *Gli spaccapietre* – Millet e Daumier – *Impressionisti* e *impressione* – Edouard Manet: *Le déjeuner sur l'herbe*, *Olympia*, *Impression. Soleil levant* – Da cosa vedere a come vedere – Monet: *la cattedrale di Rouen* – Renoir: *Le moulin de la Galette* – Degas, *l'Assenzio*, *La famiglia Belli*, *la Piccola ballerina quattordicenne* – Cézanne, *Giocatori di carte*, *Le grandi bagnati*, *La montaigne Sainte-Victoire* – Medardo Rosso e Auguste Rodin.

4. *Simbolismo e Modernismo*, 67

Pointillisme: Georges Seurat e *Une dimanche à la Grande Jatte* – I macchiaioli: Fattori, Lega, Signorini – *Les italiens de Paris*: De Nittis, Boldini e Zandomeneghi – *La scapigliatura* lombardo-piemontese – Il *divisionismo* e i suoi protagonisti: Previati, Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli – Vincent Van Gogh, il precursore

dell'espressionismo – Henri de Toulouse-Lautrec – Paul Gauguin – I *nabis* – Henri Rousseau il doganiere – I pittori dell'onirico – L'Art Nouveau – La Secessione viennese e Gustav Klimt.

5. Il nuovo delle avanguardie storiche, 78

5. 1 Espressionismo, 78

Munch ed Ensor – Die Brücke: Nolde, Heckel, Kirchner – I *Fauves*, de Vlaeminck, Derain, Dufy – Matisse, *La danza* – Gli "isolati": Kokoschka, Schiele, Rouault, Viani – *École de Paris*: Soutine, Utrillo, Modigliani, Chagall – La Nuova oggettività tedesca: Dix, Groz, Beckmann – *Muralismo* messicano – Scuola romana.

5. 2. Cubismo, 92

Picasso, *Les demoiselles d'Avignon* – Braque – *Cubismo analitico e cubismo sintetico* – Gli altri del cubismo: "geometri" e orfici – *Guernica* – Sempre più Picasso.

5. 3. Futurismo, 98

Il *Manifesto* del Futurismo – Boccioni, *La città che sale* – Carrà, *I funerali dell'anarchico Galli* – Balla, *Lampada ad arco* – Russolo, *Dinamismo di un'automobile* – Severini, *analogie reali, analogie apparenti* – Il secondo futurismo.

5. 4. Astrattismo, 105

Der Blaue Reiter, Kandinsky e Marc – Gli altri del *Blaue Reiter* e Paul Klee – *Raggismo, suprematismo, costruttivismo* – *De Stijl* e il *neoplasticismo* – Piet Mondrian – *Bauhaus* e il *razionalismo* in architettura – Gli astrattisti lombardi.

5. 5. Dadaismo, 115

Zurigo, *Cabaret Voltaire* – *Dada* tedesco – *Dada* parigino – Marcel Duchamp – *Dada* a New York.

5. 6. Surrealismo, 121

André Breton – Masson, i "disegni automatici" – Ernst, *frottage e grattage* – Dalí, il metodo "paranoico-critico" – Magritte e il *trompe-l'oeil* surrealista – Mirò, Tanguy, Arp.

6. Le contro avanguardie, 127

La Metafisica: de Chirico, Carrà – Valori Plastici – *Novocento*.

7. Usa: una situazione, 135

Revolutionary Black Gang – Edward Hopper – *Espressionismo astratto* – Hans Hofmann – *Action painting*: Pollock, De Kooning, Kline – Gli *astratto-cromatici* e Mark Rothko – Mark Tobey – *Architettura organica*, F.L. Wright.

8. L'Europa del secondo dopoguerra, 144

Gruppo Cobra – *Informale materico*, da Dubuffet a Burri – *Informale segnico*: Mathieu, Michaux, Wols, Hartung, Vedova, Capogrossi – Gruppi e movimenti italiani – Una nuova figurazione: Bacon, Giacometti, Guttuso, Lucian Freud.

9. Le neo-avanguardie americane ed europee, 153

New dada americano, Rauschemberg, Jons – *Pop Art* inglese, americana e italiana – Hamilton, Warhol & Co. – La “Scuola di piazza del Popolo” – Manzoni, Pascali – *Iperrealismo* – *Nouveau Réalisme* – *Arte Povera*, Merz – *Body Art* – *Optical art*, Vasarely – *Arte concettuale*, Kosuth, Beuys – *Land art* – *Minimal Art* – *Poesia visiva*.

10. Un vecchio e nuovo “ismo”, il *postmodernismo*, 171

Un nuovo *modernismo* – *Transavanguardia*: Cucchi, Clemente, Chia – *Espressionismo spray*, Basquiat & Co. – *Citazionismo*, Bruno d'Arcevia – L'ultima frontiera: la *net art* e *Second Life*.

Bibliografia essenziale, 181

Indice delle illustrazioni, 182

Indice dei nomi, 187