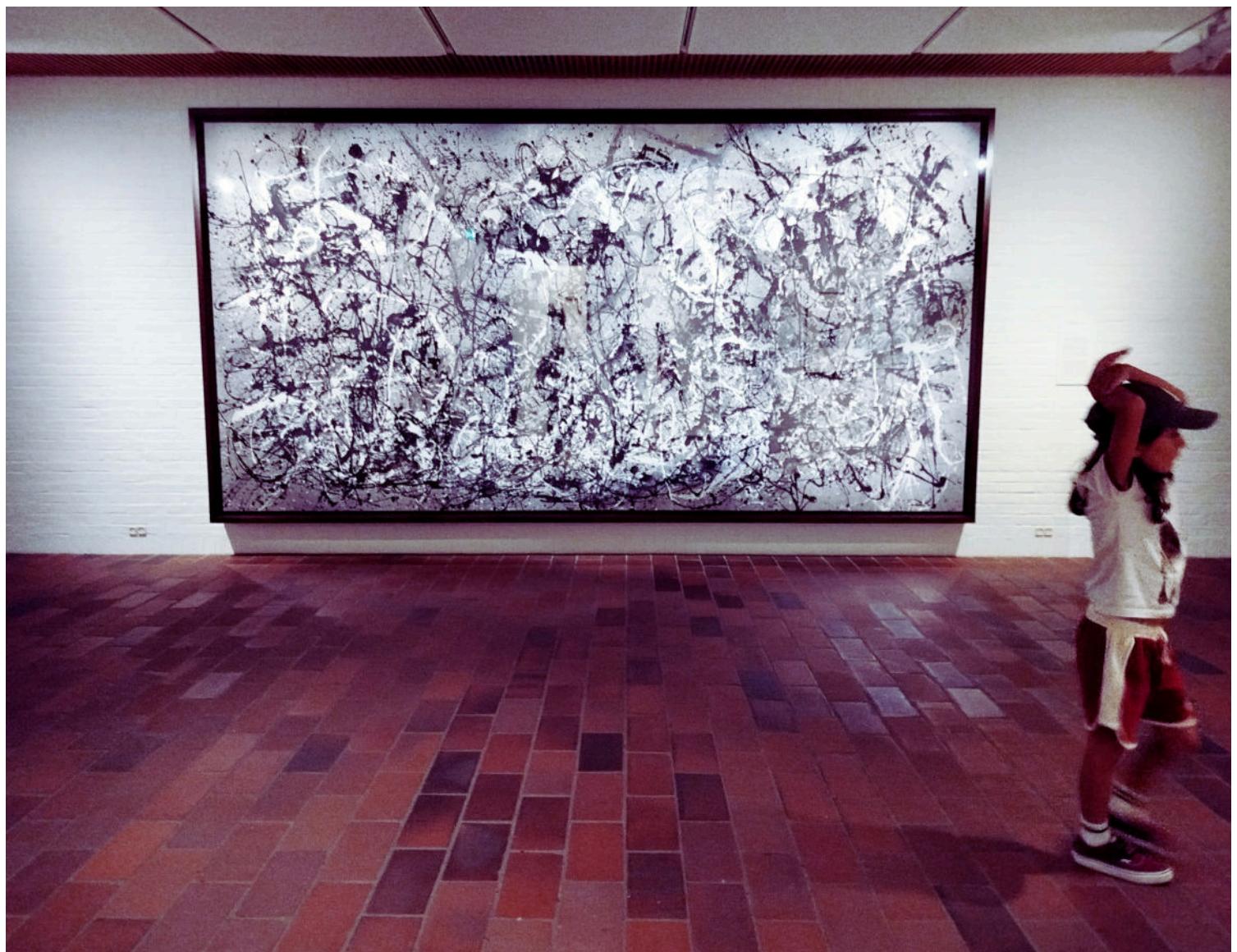

Unmese
DA LEGGERE

IMPARA
L'ARTE

BIBLIOTECA LAZZERINI
FEBBRAIO 2026

IMPARA L'ARTE

L'arte contemporanea è uno spazio aperto e in continua trasformazione: non vuole essere solo qualcosa di bello, ma anche un modo efficace per farti riflettere. A volte è difficile da comprendere, può mettere in crisi le tue certezze, può essere disturbante o spiazzarti, ma proprio per questo ti invita a osservare il mondo con occhi diversi, a porti domande sulla realtà che ti circonda e su te stesso. Un dialogo costante tra opera e spettatore, in cui – spesso – non esiste un'unica interpretazione possibile.

Per questo, a febbraio, ti proponiamo tanti consigli di lettura che ti aiuteranno a immergerti in questo mondo stimolante e pieno di sfaccettature: storie di artisti, riflessioni su come leggere le opere, approfondimenti sul ruolo dei musei, guide alle collezioni di arte contemporanea più importanti in Italia e in Toscana.

Iniziamo con *L'arte di guardare l'arte* di Philippe Daverio che invita a osservare le opere con maggiore consapevolezza e profondità, offrendo strumenti per comprenderne forme, colori, simboli e contesti storici. Attraverso esempi e riflessioni, mostra come l'atto del guardare possa diventare un'esperienza attiva, personale e trasformativa. Non serve essere esperti, basta essere curiosi e pronti a mettersi in gioco.

Proseguiamo con *L'arte contemporanea in dieci artisti* di Giuseppe Nifosi, un libro che analizza il lavoro di dieci grandi autori del Novecento e dei nostri giorni, da Pollock a Hirst. Un percorso attraverso l'arte contemporanea, specchio della bellezza e degli orrori del nostro tempo: un'arte che può sembrare ostica, ma che, osservata con pazienza, rivela le sue chiavi di lettura e il suo fascino.

Insieme a Ludovico Pratesi potrai esplorare *I musei d'arte contemporanea in Italia*: dal Mart di Trento e Rovereto al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea; dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato alla GAM di Torino; dal Palazzo delle Papesse di Siena alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, fino al Palazzo delle Arti di Napoli. Un viaggio alla scoperta di un sistema museale capace di restituire la ricchezza e la complessità dell'arte contemporanea nel nostro Paese.

Concludiamo con una carrellata di biografie e documentari dedicati agli artisti che hanno segnato il mondo dell'arte dalla seconda metà del Novecento a oggi: da Niki de Saint Phalle, artista franco-americana celebre per le sue grandi e colorate Nanas, espressione di un immaginario libero e fortemente femminista, fino all'artista e attivista cinese Ai Weiwei, che intreccia ricerca artistica e impegno politico, trasformando l'arte in uno strumento di denuncia contro la censura, l'ingiustizia e l'abuso di potere.

Questo è solo un assaggio, in Hall troverai tanti altri spunti interessanti per immergerti nel mondo dell'arte contemporanea. Buona lettura!

L'oggetto dell'arte non è riprodurre la realtà, ma creare una realtà della stessa intensità.

Alberto Giacometti

**SOTTO ALCUNI DEI TITOLI PROPOSTI TROVI UN SIMBOLO. SAI CHE COS'È?
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE TOSCANA: UN SERVIZIO GRATUITO CHE TI PERMETTE DI SCARICARE E-BOOK, FILM E ASCOLTARE AUDIOLIBRI ANCHE DA CASA!**

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO COMPILA SUBITO IL [FORM](#).

PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA [YOU TUBE](#)

RENATO DE FUSCO IL PIACERE DELL'ARTE

MP 709.DEF

In questo saggio Renato De Fusco indaga le ragioni per cui l'opera artistica suscita piacere. Superando l'idea che l'esperienza estetica sia esclusivamente istintiva o emotiva, l'autore sostiene che il godimento dell'arte nasca dall'interazione tra percezione sensibile, conoscenza culturale e consapevolezza storica. Una riflessione sul rapporto tra arte e società, che evidenzia come ogni produzione artistica sia legata al proprio tempo e alle condizioni culturali che l'hanno generata.

PHILIPPE DAVERIO L'ARTE DI GUARDARE L'ARTE

MP 701.1.DAV

Un libro che invita a osservare le opere artistiche con maggiore consapevolezza e profondità, offrendo strumenti per comprendere forme, colori, simboli e contesti storici che danno significato alle opere. Attraverso esempi e riflessioni, mostra come l'atto del guardare possa diventare un'esperienza attiva, personale e trasformativa. Non è necessario essere esperti: chiunque desideri avvicinarsi all'arte con curiosità, può imparare a dialogare con le immagini e a coglierne la ricchezza emotiva e culturale.

MARY ACTON GUARDARE L'ARTE CONTEMPORANEA

MP 709.04.ACT

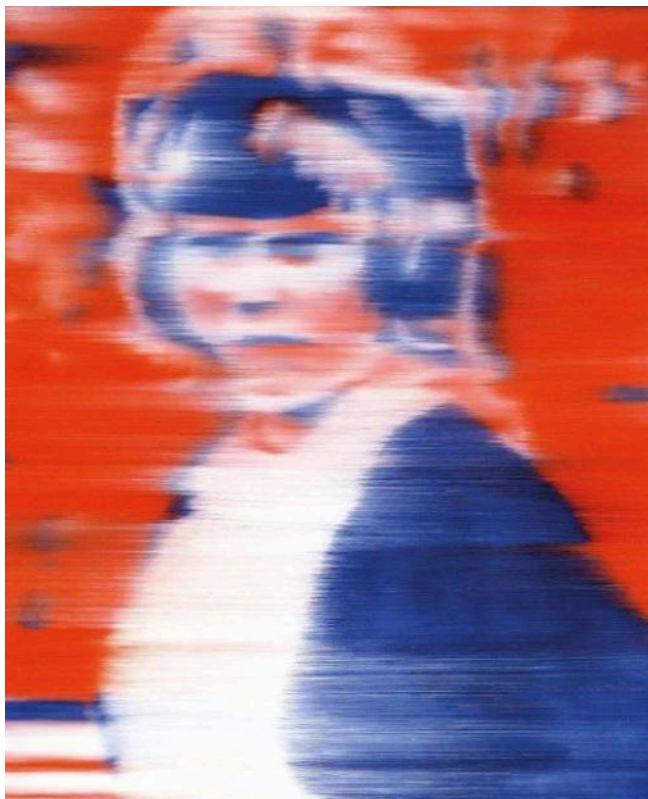
Una guida chiara e coinvolgente per orientarsi nell'arte moderna e postmoderna attraverso l'osservazione attenta delle opere. Mary Acton invita il lettore a guardarle da vicino, analizzandone composizione, spazio, forma, luce, colore e soggetto. Un libro che ripercorre i principali movimenti dell'arte contemporanea — dall'espressionismo alla pop art, fino all'arte concettuale e alla Young British Art — esplorando pittura, scultura, architettura, design e installazioni. Con una ricca selezione di immagini che accompagna l'analisi di artisti e autori chiave di tutto il Novecento.

ANGELA VETTESE CAPIRE L'ARTE CONTEMPORANEA

MP 709.04.VET

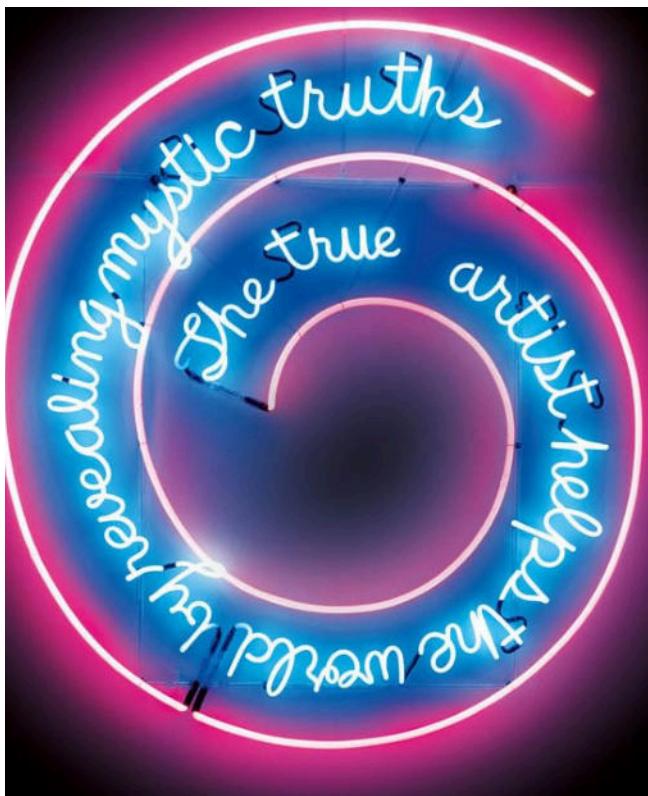
Angela Vettese affronta le principali correnti, pratiche e idee dell'arte contemporanea, spiegando perché spesso risulta difficile da comprendere o accettare. Analizza il ruolo dell'artista, del pubblico, delle istituzioni e del mercato, mettendo in luce i cambiamenti nei criteri di valore estetico e culturale. Senza imporre giudizi, il libro invita a osservare le opere con maggiore consapevolezza, offrendo strumenti critici per orientarsi tra concetti, provocazioni e sperimentazioni. Un testo pensato per studenti, appassionati e curiosi che desiderano avvicinarsi al mondo dell'arte contemporanea senza pregiudizi.

TONY GODFREY L'ARTE CONTEMPORANEA, UN PANORAMA GLOBALE

MP 709.045.GOD

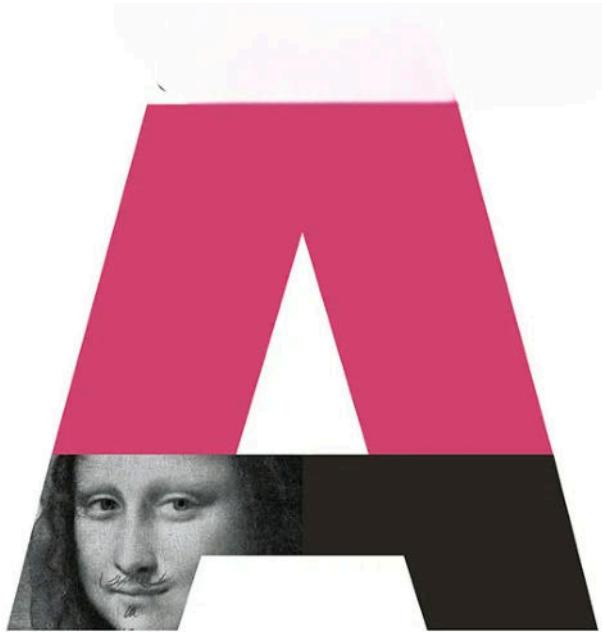
L'arte contemporanea è spesso provocatoria, può sconcertare o divertire, destare perplessità e talvolta scandalizzare. E allora ci facciamo tante domande: cosa significa? Ma questa è davvero arte? E perché è così cara? Questo testo cerca di risponde a tutti questi interrogativi e a tanti altri, affrontando questo mondo così affascinante da una prospettiva globale.

FRANCESCO POLI L'IRONIA È UNA COSA SERIA

MP 709.04.POL IRO

L'ironia nell'arte visiva è spesso associata a gesti evidenti di satira o provocazione, ma questa lettura rischia di ridurne la portata critica. Oltre alle manifestazioni più esplicite, esiste infatti un'ironia più sottile e concettuale, che agisce sulla forma e sull'atteggiamento dell'artista, richiedendo uno sguardo consapevole. Anche in autori apparentemente provocatori come Cattelan o Koons, l'ironia rivela, talvolta, significati complessi. Francesco Poli ne ricostruisce il ruolo centrale nella storia dell'arte moderna e contemporanea, dagli impressionisti alle avanguardie fino al postmoderno, riconoscendole piena dignità teorica. Soprattutto, offre strumenti critici per comprenderne il funzionamento come dispositivo capace di sotvertire, interrogare e rinnovare i linguaggi artistici.

GUIDO TALARICO MANUALE SEMPLICE DI ARTE CONTEMPORANEA

MP 709.04.TAL

Una guida pensata per orientarsi nell'arte contemporanea senza tecnicismi. Attraverso cento voci brevi e concise, il libro chiarisce concetti fondamentali, movimenti, artisti e opere chiave dal secondo Novecento a oggi. Il volume aiuta a riconoscere le differenze tra linguaggi, contesti e intenzioni artistiche, smontando luoghi comuni e fraintendimenti. Uno strumento essenziale per leggere mostre, comprendere il dibattito critico e avvicinarsi all'arte contemporanea con maggiore consapevolezza, evitando confusioni e semplificazioni.

GIUSEPPE NIFOSÌ L'ARTE CONTEMPORANEA IN DIECI ARTISTI

MP 709.04.NIF

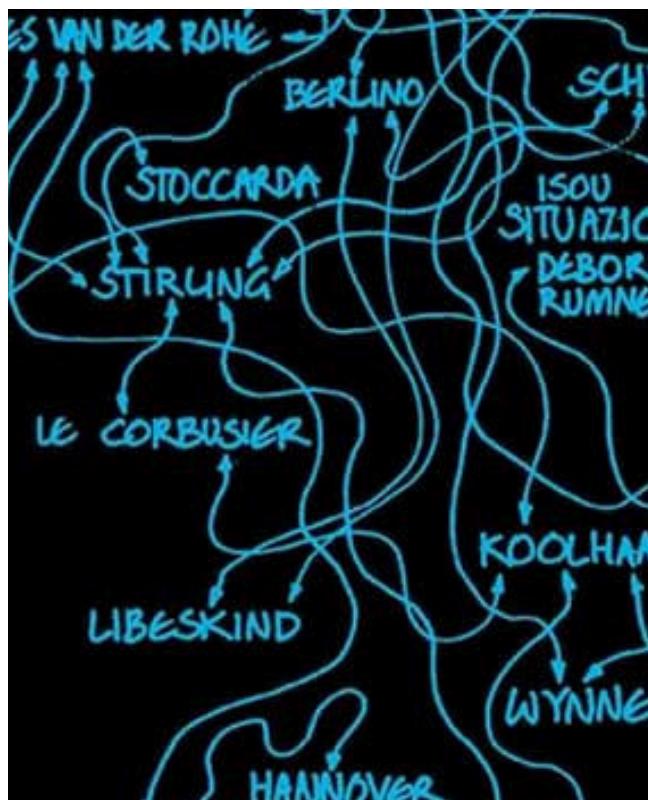
L'arte contemporanea è specchio delle tensioni, delle contraddizioni, della bellezza e degli orrori del nostro tempo. E siccome ci riguarda così da vicino, talvolta può apparirci ostile. Ma basta avvicinarla, con pazienza e si impara a conoscerla e se ne trovano le chiavi di lettura. Così il suo fascino ci avvolge. Questo libro analizza il lavoro di dieci artisti vissuti tra gli anni Quaranta del Novecento e i nostri giorni: Pollock, Rothko, Fontana, Burri, Hopper, Bacon, Abramović, González-Torres, Mueck e Hirst. La descrizione delle loro opere e il racconto delle loro vite, supportati dalle testimonianze dirette dei protagonisti, segnano una sorta di itinerario che lascia emergere una potente tensione spirituale e creativa.

GIOVANNA BRAMBILLA SOGGETTI SMARRITI

GRP 069.109.BRA

Uno strumento utile per muoversi nella complessa triangolazione tra musei, opere e pubblico dal punto di vista privilegiato dell'educazione al patrimonio. I temi toccati sono: l'autoreferenzialità dei musei, le strategie legate al mondo della scuola, il fondamentale confronto con la collettività, la progettualità dedicata alle persone fragili e l'attenzione ai linguaggi con cui raccontare il patrimonio. L'intento è quello di offrire uno sguardo inedito sulle creazioni di legami tra beni culturali e persone, spaziando in vari settori, con il desiderio di essere non una guida ma una bussola, un crocevia di sguardi, che renda possibile la nascita di nuove ricerche.

CALUM STORRIE DELIRIOUS MUSEUM: UN VIAGGIO DAL LOUVRE A LAS VEGAS

GRP 069.01.STO

Un saggio brillante e provocatorio che esplora l'evoluzione del museo come spazio culturale, simbolico e spettacolare. Partendo dal modello classico del museo encyclopedico – incarnato dal Louvre – Storrie accompagna il lettore in un viaggio attraverso musei reali e immaginari, istituzioni storiche e architetture iconiche, fino ad arrivare agli eccessi contemporanei di Las Vegas, dove la cultura diventa intrattenimento e simulazione. Un libro che analizza il museo non solo come luogo di conservazione e conoscenza, ma come esperienza sensoriale, costruzione ideologica e dispositivo narrativo.

LUDOVICO PRATESI I MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA IN ITALIA

MP 708.5.MUS

Dal Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea; dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato alla GAM di Torino; dal Palazzo delle Papesse di Siena alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, fino al Palazzo delle Arti Napoli, il volume accompagna il lettore alla scoperta dei musei che fanno parte dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. Il libro si propone come una guida attraverso le molteplici identità di un sistema museale articolato e dinamico, capace di restituire la ricchezza e la complessità dell'arte contemporanea in Italia. Ne emerge il ritratto di un Paese che, accanto alla tutela del proprio patrimonio storico, ha saputo sviluppare una rete di istituzioni dedicate all'arte del presente.

CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI: LA COLLEZIONE

MP 708.551.PEC

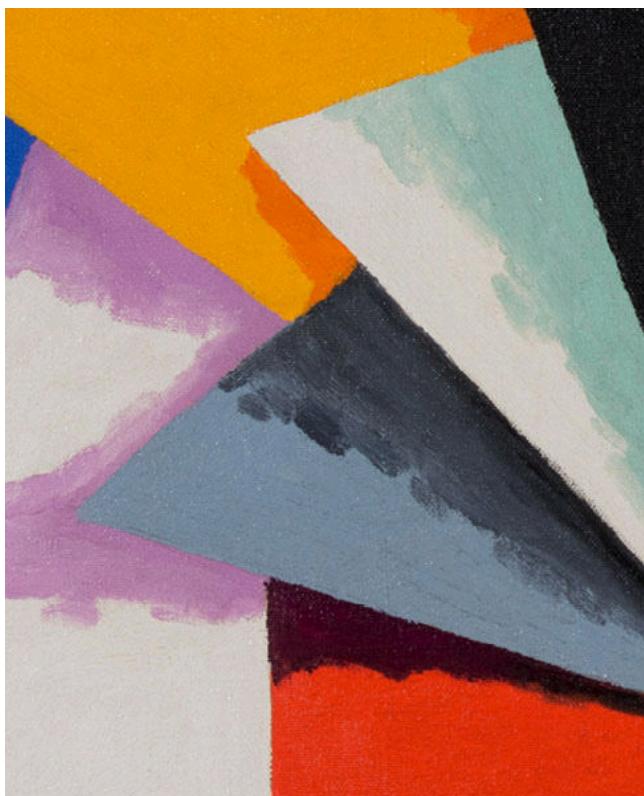
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, primo museo in Italia realizzato ex novo per sostenere e promuovere le ricerche artistiche più recenti, conserva un ampio patrimonio di opere costruito nel corso della sua attività. Il volume presenta 250 opere di 150 artisti e collettivi, organizzate in sezioni tematiche che ne offrono le principali chiavi di lettura. Il percorso è arricchito da schede monografiche e da un'ampia panoramica su ulteriori lavori presenti in collezione. Completano la guida un capitolo dedicato alla collezione documentaria del Centro Informazione e Documentazione CID/Arti Visive e un'introduzione all'architettura del museo.

VALERIA ARNALDI SULLE TRACCE DELLA MERAVIGLIA

GUP VIAGGI.914.5.ARN

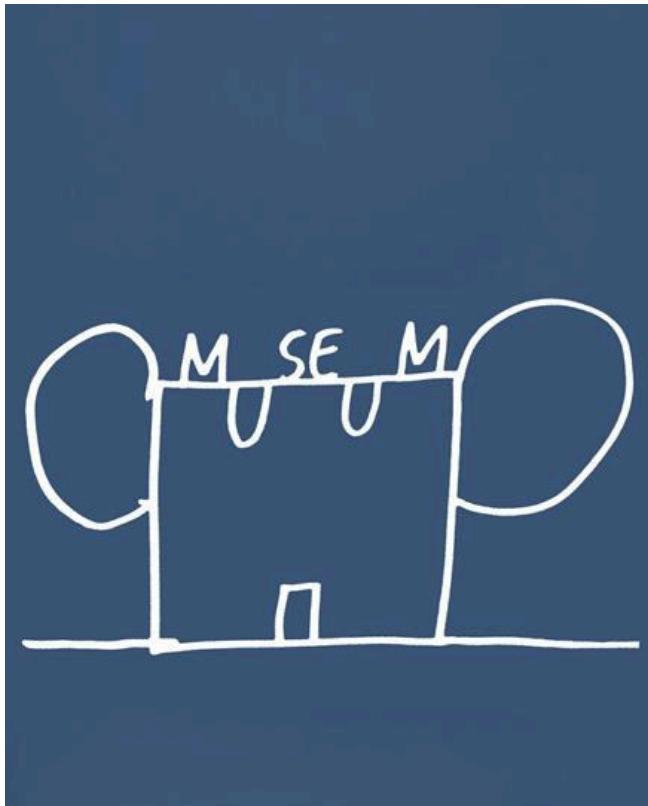
L'Italia è costellata di parchi e spazi all'aperto animati da opere di artisti contemporanei: dalle atmosfere fiabesche del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle in Toscana, agli interventi site-specific di Alberto Garutti a Ca' Corniani, in Veneto, fino alla suggestiva installazione in rete metallica di Edoardo Tresoldi nel Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto, in Puglia. Di regione in regione, il libro guida il nostro sguardo verso nuovi orizzonti di bellezza, espressione della creatività umana e della sua aspirazione all'eternità.

TOSCANA 900

GUP GUIDE.914.55.TOS

Questa guida offre una prima e organica mappa dei musei della Toscana che conservano collezioni dedicate al Novecento, censendo e illustrando oltre cento realtà espositive aperte al pubblico. Il volume è organizzato secondo un criterio geografico e accompagna il lettore lungo percorsi spesso poco noti, rivelando una Toscana in gran parte da esplorare. L'obiettivo è mettere in luce le specificità dell'arte del '900 in un territorio ricco e articolato, invitando a coglierne il dialogo continuo tra identità locali e aperture di respiro internazionale.

CLAIRE BISHOP MUSEOLOGIA RADICALE

MP 709.040 075.BIS

Il futuro del museo pubblico appare oggi in crisi: spesso ridotto a strumento di promozione di eventi spettacolari e interessi privati. In questo saggio, Claire Bishop analizza tre musei europei di arte contemporanea — il Van Abbemuseum di Eindhoven, il Museo Reina Sofía di Madrid e il MSUM di Lubiana — che hanno reagito ai tagli ai finanziamenti pubblici sperimentando modelli alternativi. Attraverso politiche innovative di acquisizione e di allestimento delle collezioni permanenti, queste istituzioni hanno sviluppato pratiche critiche e politicamente consapevoli. Per arrivare a una nuova idea di museo come spazio capace di interrogare il presente e contribuire a immaginare futuri possibili.

ALESSIA ZORLONI MUSEI PRIVATI

MP 708.MUS

Solo una piccola parte delle collezioni dei grandi musei pubblici è accessibile al pubblico. Questo spinge molti collezionisti a interrogarsi sul destino delle proprie opere. Le alternative principali sono la donazione, vincolata all'esposizione permanente, oppure la creazione di musei privati aperti al pubblico. Quest'ultima scelta, sempre più diffusa tra collezionisti filantropi, sta ridefinendo il panorama del collezionismo d'arte contemporanea. Questo libro, oltre a dare la parola ai protagonisti e illustrare ciò che hanno creato, analizza le problematiche economiche, fiscali e giuridiche che famiglie e imprese si trovano ad affrontare nella gestione e valorizzazione della propria collezione. L'obiettivo è fornire a ogni collezionista e ai professionisti che lo affiancano strumenti, metodi e competenze per la messa a punto di una strategia di gestione patrimoniale integrata.

FLAVIO CAROLI I SETTE PILASTRI DELL'ARTE DI OGGI

MP 709.04.CAR SET

Flavio Caroli ci guida alla comprensione dell'arte contemporanea individuandone le fondamenta storiche e culturali. Convinto che l'arte del presente non possa essere capita senza conoscerne le origini, identifica sette grandi rivoluzioni nate a partire dal secondo dopoguerra. Dall'Action Painting di Jackson Pollock alla Pop Art, dal confronto tra fotografia e pittura figurativa fino alle svolte dell'Arte Ambientale, Concettuale, Povera e Body Art, il libro attraversa i principali linguaggi del Novecento e oltre.

ALESSANDRA REDAELLI KEEP CALM E IMPARA A CAPIRE L'ARTE

MP 709.04.RED

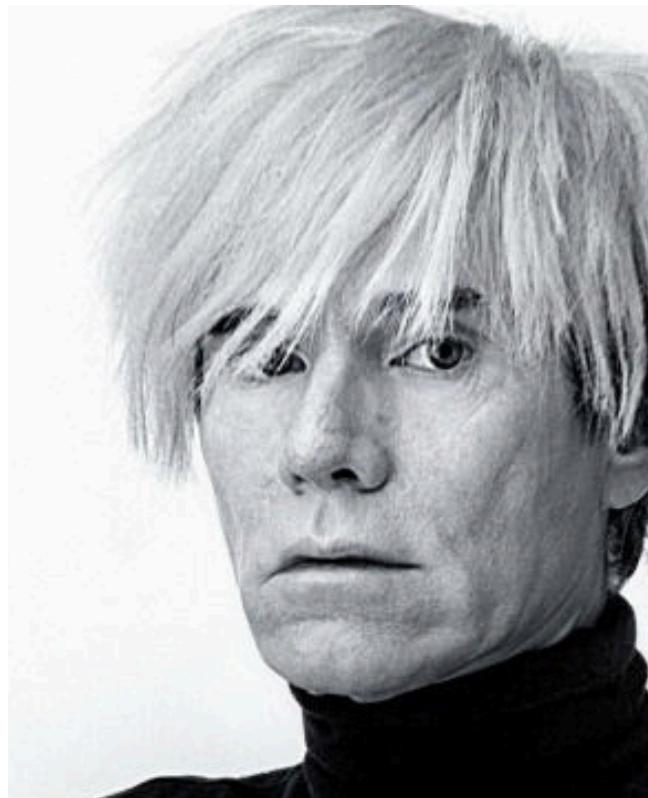
Diciamolo, una volta per tutte: l'arte contemporanea è un problema. Perché finché si tratta di andare all'ennesima mostra sugli Impressionisti oppure a una monografica su Modigliani va tutto liscio. Ma ogni volta che ci convincono ad andare a visitare una mostra di artisti contemporanei le cose si complicano! Frasi al neon, orinatoi, merde d'artista... Ma questa è arte? Ecco, se vi siete sentiti disarmati o presi in giro di fronte a un pescecano in formaldeide, un aspirapolvere dentro una teca o dei ragazzini impiccati per le vie di Milano, questo libro è per voi. Alessandra Redaelli, giornalista, critico d'arte e curatore di eventi di arte contemporanea, in questo libro divertente e pieno di aneddoti, ci dà tante informazioni per capire l'arte.

LUCIA PESAPANE NIKI DE SAINT PHALLE

S 709.2.SAI

La retrospettiva su Niki de Saint Phalle, organizzata al Mudec, e il catalogo che l'accompagna celebrano l'artista franco-americana conosciuta per le sue grandi e colorate Nanas, ma ne rivelano anche il lato impegnato e femminista attraverso una diversa lettura della sua opera. Perché Niki de Saint Phalle, in Italia, non aveva ancora avuto l'occasione in Italia di essere riconosciuta come una delle grandi artiste del XX secolo, nonostante sia stata una delle protagoniste della scena artistica d'avanguardia degli anni Sessanta e Settanta in Europa e negli Stati Uniti.

MICHEL NURIDSANY WARHOL: LA BIOGRAFIA

MP 700.92.WAR NUV

Andy Warhol è stato pittore, scultore, fotografo, regista, attore, produttore di musica, uomo di televisione, testimonial pubblicitario. Ed è stato il fulcro di tutto quello che di più innovativo è stato sperimentato negli anni '60, al tempo della Pop Art e del cinema underground, e negli anni '70 e '80 quando il postmoderno era agli inizi. La Factory era la sua Hollywood privata, una fucina di sogni e un crocevia dove si incontravano mascalzoni, prostitute, artisti e galleristi. Era il luogo dove la rivoluzione dei costumi era all'avanguardia, dove tutto poteva succedere. Dopo la sua morte vennero scoperti molti lati nascosti della sua esistenza e ciò che solo gli amici più intimi conoscevano divenne di dominio pubblico: in primis, la sua sorprendente fede cattolica. Questa è una biografia "definitiva", in cui Michel Nuridsany è andato oltre i luoghi comuni e ha ricostruito passo per passo il suo percorso, per capire chi è stato davvero l'artista che ha cambiato l'arte contemporanea.

PAOLO PARISI KEITH HARING

MP 709.2.HAR PAR

Pittore, attivista, artista geniale: nessuna etichetta può restituire la personalità di Keith Haring. Il racconto della sua vita parte dall'infanzia in Pennsylvania fino alle prime prove artistiche dell'adolescenza, dalla fine degli anni '70 con l'esplosione a New York dell'onda punk-new wave e del rap, alla realtà degli anni '80 quando la Grande Mela si afferma come capitale del rinnovamento culturale. È qui che la fama di Haring esplode. Un graphic novel che ripercorre i momenti più significativi della vita e della carriera dell'artista, i suoi rapporti personali e la sua visione del mondo e dell'arte, fino alla tragica e prematura scomparsa a soli 31 anni. Nel mezzo, i musei e le opere pubbliche delle capitali del mondo dove la sua arte si mostra e si lascia abbracciare da tutti, nessuno escluso.

PAOLO PARISI BASQUIAT

MP 759.13.BAS EMM

La New York tra fine Settanta-inizio Ottanta è un melting pot di creatività, ribellione, controcultura. Lo scenario è unico e senza mezzi termini: gli "american graffiti", la musica post-punk, la frenesia dei night club. Il mercato dell'arte contemporanea è all'apice, circondato da vite al limite, da uso di droghe, da passioni e voglia di riscatto. Basquiat è dentro a tutto questo: dai graffiti su muro firmati con lo pseudonimo "SAMO" (Same Old Shit), alla pittura su tela come forma di affermazione sociale, attraverso l'uso feroce del colore e delle forme. Un graphic novel che si sviluppa su un duplice livello. Il primo, narrativo, legato all'ascesa artistica di Basquiat. Il secondo, più visuale, in cui le tavole diventano un rimando esplicito all'esplosione cromatica della sua pittura.

UN FILM DI BANKSY EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

M DOC 751.73.EXI

Un film che esplora in modo ironico e provocatorio il mondo della street art e il confine ambiguo tra creatività, mercato e spettacolo. Il documentario segue l'eccentrico Thierry Guetta, ossessionato dal filmare artisti urbani, che da osservatore diventa protagonista inatteso della scena artistica. Attraverso incontri con figure chiave come Shepard Fairey e lo stesso Banksy, il film mette in discussione l'autenticità dell'arte, il ruolo dei media e il valore attribuito alle opere. Tra realtà e finzione, *Exit Through the Gift Shop* è una riflessione critica sul sistema dell'arte contemporanea.

UN FILM DI ALISON KLAYMAN AI WEIWEI: NEVER SORRY

M DOC 709.AIW

Diretto da Alison Klayman, questo intenso documentario racconta la vita e il lavoro dell'artista e attivista cinese Ai Weiwei. Segue il suo percorso creativo e il suo impegno politico, mostrando come l'arte diventi strumento di denuncia contro la censura, l'ingiustizia e l'abuso di potere. Attraverso opere, performance e interventi pubblici, emerge il ritratto di un artista che utilizza i media e i social network per amplificare la propria voce. Il documentario offre uno sguardo diretto e umano su un protagonista centrale dell'arte contemporanea e sulla sua lotta per la libertà di espressione.