

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE 7 IL PRIMO RINASCIMENTO

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE:
Masaccio e la prospettiva rinascimentale

AUDIOSINTESI
Il Rinascimento fiorentino • Il Rinascimento delle corti

I SITI UNESCO
Il centro storico di Firenze • Ferrara: città del Rinascimento

L'ARTE DI ABITARE
La casa nel Rinascimento • Il senso del privato nel Rinascimento • Il mobile rinascimentale

IL TEMPO e LO SPAZIO	IL QUATTROCENTO	2
IL TEMPO e L'ARTE	LA "RINASCITA" DELL'ARTE	5
	CAP1 FILIPPO BRUNELLESCHI	8
	1 Il concorso del 1401	8
	2 Il concorso per la Cupola di Santa Maria del Fiore	10
	LETTURA D'OPERA Il Portico degli Innocenti di Brunelleschi	12
	ANALISI GRAFICA La Sagrestia Vecchia di Brunelleschi	14
	3 La Cappella Pazzi	17
	4 Le basiliche brunelleschiane	18
	ARTE IERI e OGGI Firenze spregiudicata. Il fascino segreto e seducente della città fra cinema e videogames	18
	FONTI e TESTIMONIANZE PER L'ARTE La rinascita delle arti secondo Giorgio Vasari	22
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura di Brunelleschi	23
	VERSO le COMPETENZE	24
	CAP2 MICHELOZZO, ALBERTI E LA RICERCA ARCHITETTONICA	25
	1 Michelozzo e la magnificenza civile	25
	2 Il modello fiorentino di palazzo a bugnato	26
	3 Le ville medicee di Michelozzo	27
	4 Leon Battista Alberti: le teorie sull'arte e sull'architettura	28
	5 Alberti architetto, fra Rimini e Firenze	29
	ANALISI GRAFICA Palazzo Rucellai a Firenze di Alberti	31

6 I *templa* albertiani a Mantova 35

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Michelozzo eterno secondo. La testimonianza delle fonti 37

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura di Michelozzo e Alberti 38

VERSO LE COMPETENZE 39

CAP3
LO SVILUPPO DELLA CULTURA ARCHITETTONICA IN ITALIA 40

1 La trasformazione della città rinascimentale 40

2 Francesco di Giorgio Martini 42

3 Filarete 43

4 L'architettura a Firenze: Giuliano da Sangallo 44

ARTE IERI OGGI La centralità nell'architettura, dal Rinascimento al Novecento. Classicismi in Sangallo e Foschini 45

5 Il tema della città ideale 46

ARTE IERI OGGI La città "ideale" dall'età rinascimentale al cinema hollywoodiano 46

OLTRE L'IMMAGINE L'invenzione della nuova architettura, dalle immagini agli edifici 49

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura quattrocentesca 50

VERSO LE COMPETENZE 51

CAP4
DONATELLO 52

1 Il periodo giovanile 52

2 Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo 53

3 Donatello tra Siena e Firenze 56

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** Il *David* di Donatello 58

4 Donatello a Padova 60

5 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni 62

ARTE IERI OGGI Raccontare la vecchiaia e la malattia. Gli scatti poetici e dolenti di Fausto Podavini 62

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Giorgio Vasari: Donatello, scultore meraviglioso 64

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della scultura di Donatello 65

VERSO LE COMPETENZE 66

CAP5
LA SCULTURA IN TOSCANA E IN EMILIA 67

1 Lorenzo Ghiberti 67

● ● ● **LETTURA BREVE** La *Porta del Paradiso* di Ghiberti 69

2 Nanni di Banco 70

	3 Luca della Robbia	71
	4 Monumenti funebri e busti-ritratto	73
	5 Andrea del Verrocchio	75
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il David di Verrocchio</i>	76
	6 La scultura emiliana: i <i>Compianti</i> di Guido Mazzoni e Niccolò dell'Arca	77
ARTE IERI OGGI	<i>Mater Dolorosa. Lo strazio della perdita, nei compianti contemporanei di Mérillon, Toscani e Hocine</i>	78
OLTRE IMMAGINE	<i>Ilaria del Carretto</i> di Jacopo della Quercia: la morte rinascimentale	80
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura quattrocentesca	81
	VERSO le COMPETENZE	82
	CAP 6 MASACCIO	83
	1 A bottega con Masolino	83
ARTE IERI OGGI	<i>Pier Paolo Pasolini e la grande pittura del primo Rinascimento: alla ricerca della poesia del vero</i>	84
	2 La Cappella Brancacci	86
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il tributo di Masaccio</i>	89
	3 I dipinti su tavola	90
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella</i>	92
OLTRE IMMAGINE	<i>Nella predella del Polittico di Pisa, la nuova borghesia conquista la società (e gli altari)</i>	94
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Masaccio	95
	VERSO le COMPETENZE	96
	CAP 7 I GRANDI MAESTRI PROSPETTICI DELLA PITTURA QUATTROCENTESCA	97
	1 Beato Angelico	97
	2 Paolo Uccello	100
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Battaglia di San Romano</i> di Paolo Uccello	102
	3 Piero della Francesca: tra Firenze e Borgo San Sepolcro	104
ARTE IERI OGGI	<i>Ventri gravidi di mistero. La Madonna incinta di Piero e la "grande pancia" di Kapoor</i>	106
	4 Piero della Francesca: gli affreschi di Arezzo	107
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Flagellazione di Piero della Francesca</i>	108
	5 Piero della Francesca: i ritratti e le pale d'altare	110
	6 Andrea Mantegna	112
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il Cristo morto di Mantegna</i>	114
	7 Antonello da Messina	116
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>San Gerolamo nello studio</i> di Antonello da Messina	118

OLTRE IMMAGINE	La Camera degli Sposi di Mantegna: la celebrazione di una corte quattrocentesca	120
-----------------------	--	-----

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura prospettica del Quattrocento	121
---	--	-----

VERSO le COMPETENZE		122
----------------------------	--	-----

CAP 8	PITTORI ITALIANI DEL QUATTROCENTO	123
--------------	--	-----

1	Lorenzo Monaco	123
----------	----------------	-----

2	Filippo Lippi e Domenico Veneziano	124
----------	------------------------------------	-----

3	Andrea del Castagno, Antonio del Pollaiuolo, Benozzo Gozzoli	125
----------	--	-----

4	La Cappella Sistina prima di Michelangelo	127
----------	---	-----

5	Perugino	128
----------	----------	-----

● ● ●	LETTURA BREVE <i>La Consegna delle chiavi di Perugino</i>	129
-------	--	-----

6	Cosimo Rosselli	130
----------	-----------------	-----

7	Luca Signorelli	131
----------	-----------------	-----

8	Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Piero di Cosimo	132
----------	--	-----

ARTE IERI OGGI	La bellezza ambigua nell'immaginario antico e contemporaneo fra letteratura, arte, fotografia e cinema	134
-----------------------	---	-----

9	Pinturicchio	136
----------	--------------	-----

10	Le scuole lombarda e ferrarese: Foppa, Tura, del Cossa, de' Roberti	137
-----------	---	-----

11	La scuola veneta: Crivelli, Bellini e Carpaccio	140
-----------	---	-----

● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il Sant'Agostino nello studio di Carpaccio</i>	142
-------	--	-----

FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Giovanni Rucellai: «Nel bello vivere è bello morire»	143
---------------------------------------	---	-----

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura quattrocentesca	144
---	---	-----

VERSO le COMPETENZE		145
----------------------------	--	-----

CAP 9	PITTORI FIAMMINGHI E TEDESCHI	146
--------------	--------------------------------------	-----

1	La pittura del Quattrocento fuori d'Italia	146
----------	--	-----

2	Jan Van Eyck	147
----------	--------------	-----

■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il Politico dell'Agnello Mistico di Van Eyck</i>	148
-------	--	-----

3	Rogier Van der Weyden	150
----------	-----------------------	-----

4	Italiani e fiamminghi a confronto	151
----------	-----------------------------------	-----

5	Hugo Van der Goes	152
----------	-------------------	-----

6	Bosch	153
----------	-------	-----

7	In Germania: Grünewald e Dürer	154
----------	--------------------------------	-----

ARTE IERI OGGI	Ritratti di padri. Dürer e Muech a confronto	156
-----------------------	---	-----

OLTRE IMMAGINE	Il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck: vivere nelle Fiandre	157
-----------------------	--	-----

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura fiamminga e tedesca	158
---	---	-----

VERSO le COMPETENZE		159
----------------------------	--	-----

CAP10		160
BOTTICELLI		
1	La formazione e l'esordio	160
2	A Roma e il ritorno a Firenze	162
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA La <i>Primavera</i> di Botticelli	164
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA La <i>Venere</i> di Botticelli	166
ARTE IERI OGGI	La dea diventa diva. Andy Warhol reinterpreta la <i>Venere</i> di Botticelli	168
3	Il neoplatonismo, Dante e l'ideale di bellezza femminile	169
4	La crisi e il "periodo mistico"	171
OLTRE L'IMMAGINE	Botticelli, Ficino, Poliziano (attraverso Lucrezio e Ovidio): l'ispirazione filosofica e letteraria della <i>Primavera</i>	172
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Botticelli	174
VERSO LE	COMPETENZE	175

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE	Erwin Panofsky, <i>Reale e ideale nel Rinascimento</i>	176
	Giovanni Ludica, <i>Nella bottega di un pittore</i>	178
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE	

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 180

SEZIONE 8 IL RINASCIMENTO MATURO

ONLINE

 LEZIONI DELL'AUTORE:
Leonardo • Michelangelo: la scultura e la pittura

 AUDIOSINTESI
I tre maestri del Rinascimento • L'arte del Cinquecento • L'arte della Controriforma

I SITI UNESCO
Le ville palladiane • Strada Nuova (Via Garibaldi) a Genova • Sacro Monte di Varallo

IL TEMPO e LO SPAZIO	IL CINQUECENTO	186
IL TEMPO e L'ARTE	RINASCIMENTO, MANIERA, CONTRORIFORMA	189
CAP1	LEONARDO	192
1	La formazione e il primo periodo fiorentino	192

	2 Le Madonne di Leonardo	194
	3 Leonardo e il disegno	195
	4 Il primo periodo milanese	196
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il <i>Cenacolo</i> di Leonardo	198
	5 Il ritorno a Firenze e il secondo periodo milanese	200
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA La <i>Gioconda</i> di Leonardo	202
ARTE IERI OGGI Monna Lisa testimonial. La <i>Gioconda</i> nella pubblicità		204
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE In un diario l'identità della <i>Gioconda</i> ?		205
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Leonardo	206
	VERSO LE COMPETENZE	207
	CAP 2 RAFFAELLO	208
	1 La formazione e le opere giovanili	208
	2 Raffaello a Firenze	210
	3 Raffaello a Roma: le <i>Stanze Vaticane</i>	212
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA La <i>Disputa del Sacramento</i> di Raffaello	214
	4 Capolavori romani: i ritratti e le Madonne	217
	5 Raffaello nella Sistina	219
	6 La bellezza secondo Raffaello	220
ARTE IERI OGGI La bellezza femminile è senza tempo. Dalle divine donne di Raffaello alle dive di Helmut Newton e Peter Lindbergh		220
	7 Raffaello promotore della cultura classicistica	222
● ● ●	LETTURA BREVE La <i>Trasfigurazione</i> di Raffaello	223
OLTRE L'IMMAGINE Il <i>Ritratto del Castiglione</i> di Raffaello: l'immagine del perfetto "Cortegiano"		224
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Raffaello	225
	VERSO LE COMPETENZE	226
	CAP 3 BRAMANTE E IL CLASSICISMO ARCHITETTONICO DEL CINQUECENTO	227
	1 Bramante a Milano	227
	2 Bramante a Roma	228
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA San Pietro in Montorio di Bramante	230
	3 I progetti per la nuova Basilica di San Pietro	232
	4 L'eredità di Bramante a Roma: Sangallo e Peruzzi	233
	5 L'eredità di Bramante a Genova: Galeazzo Alessi	235
	6 L'eredità di Bramante a Venezia: Sansovino e Sanmicheli	236
ARTE IERI OGGI Quando l'architettura classicistica qualifica lo spazio urbano. Il Nuovo Rinascimento architettonico di Rob e Léon Krier		238
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Da Guarna a Vasari: ritratti letterari di Bramante		240
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	

	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura bramantesca	241
	VERSO LE COMPETENZE	242
	CAP4 PALLADIO	243
	1 Le ville e i palazzi	243
	LETTURA D'OPERA Villa Almerico Capra (La Rotonda) di Palladio	245
	2 Il Teatro Olimpico	248
	3 Le chiese palladiane a Venezia	249
	ARTE IERI OGGI Le architetture palladiane, set ideale e simbolico	252
	4 L'eredità di Palladio: il Palladianesimo	254
	FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Palladio trattatista: la divulgazione dell'architettura	255
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura palladiana	256
	VERSO LE COMPETENZE	257
	CAP5 MICHELANGELO	258
	1 Il periodo classicistico	258
	LETTURA D'OPERA Il <i>David</i> di Michelangelo	260
	2 Tra Firenze e Roma: Michelangelo pittore	262
	ANALISI GRAFICA Il <i>Tondo Doni</i> di Michelangelo	265
	3 Le sculture per Giulio II e il non-finito	268
	4 A Firenze, le architetture per i Medici	271
	ARTE IERI OGGI La magnifica potenza del corpo umano. Michelangelo ispira i fotografi del Novecento	274
	5 Il <i>Giudizio</i> e la Cappella Paolina	276
	6 Michelangelo architetto papale: la Basilica di San Pietro a Roma	279
	7 L'ultima <i>Pietà</i>	281
	OLTRE L'IMMAGINE La <i>Notte</i> di Michelangelo: dalla scultura alla poesia	282
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte di Michelangelo	283
	VERSO LE COMPETENZE	284
	CAP6 I GRANDI MAESTRI DELLA PITTURA VENETA: GIORGIONE E TIZIANO	285
	1 A Venezia: la pittura tonale	285
	2 Giorgione: il periodo giovanile	286
	3 Giorgione: le opere della maturità	287
	ARTE IERI OGGI La donna come dea madre. Dalla <i>Venere</i> di Giorgione alle figure sdraiate di Moore	288
	LETTURA D'OPERA <i>La tempesta</i> di Giorgione	290

4	Giorgione ritrattista	292
5	Tiziano: le prime allegorie classiche	293
● ● ●	LETTURA BREVE <i>L'Assunta</i> di Tiziano	295
6	Tiziano: capolavori sacri e profani	296
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese</i> di Tiziano	298

ARTE IERI OGGI	Ritratti di pontefici dal Rinascimento alle serie televisive fra autorità e umanità	300
7	Tiziano ritrattista	302
8	Tiziano all'apice del successo	303

OLTRE L'IMMAGINE	I ritratti di Carlo V di Tiziano: la celebrazione del potere imperiale	306
-------------------------	---	-----

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura di Giorgione e Tiziano	307
VERSO LE COMPETENZE		308

CAP 7	PITTORI ECCENTRICI E NATURALISTICI DEL CINQUECENTO	309
--------------	---	-----

1	La rottura dell'armonia	309
2	Andrea del Sarto	310
3	Rosso Fiorentino	311
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il Cristo morto</i> di Rosso Fiorentino	312
4	Pontormo	313
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Deposizione</i> di Pontormo	314
5	Sebastiano del Piombo	316
6	Beccafumi	317
7	In Lombardia: l'eredità di Leonardo	318
8	L'attenzione per "il vero" nella pittura lombarda	320
9	Lorenzo Lotto	322
● ● ●	LETTURA BREVE <i>L'Annunciazione</i> di Lorenzo Lotto	323

ARTE IERI OGGI	Quando è il quadro a guardare lo spettatore. Da Lotto a Paolini	324
-----------------------	--	-----

OLTRE L'IMMAGINE	Il Fortunato Martinengo del Moretto: un elogio dell'abito aristocratico	325
-------------------------	--	-----

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura eccentrica e del naturalismo cinquecentesco	326
VERSO LE COMPETENZE		327

CAP 8	L'ARTE DEL MANIERISMO E DELLA CONTRORIFORMA	328
--------------	--	-----

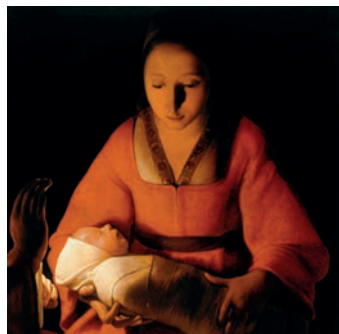
1	Il Manierismo	328
2	Correggio	329
3	Parmigianino	331
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Madonna dal collo lungo</i> di Parmigianino	332
4	Giulio Romano pittore	334
5	Bronzino	335

	6 Gli scultori della Firenze medicea	336
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il <i>Perseo</i> di Benvenuto Cellini	338
	7 Veronese e Tintoretto	340
ARTE IERI OGGI		
	Se Cristo si fa astratto. Vedova, Burri e le crocifissioni contemporanee non figurative	342
	8 L'arte presso le corti di Francia e Spagna	344
	9 A Vienna e a Praga: Arcimboldi	346
	10 Nelle Fiandre: Bruegel il Vecchio	347
	11 La pittura devozionale in Italia	348
● ● ●	LETTURA BREVE La <i>Madonna del Popolo</i> di Barocci	350
	12 La scultura controriformista in Italia	351
OLTRE L'IMMAGINE		
	La <i>Melissa</i> di Dosso Dossi e l' <i>Orlando Furioso</i> dell'Ariosto	352
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte manierista e controriformista	353
	VERSO LE COMPETENZE	354
	CAP 9 L'ARCHITETTURA DEL MANIERISMO E DELLA CONTRORIFORMA	355
	1 Vasari architetto e trattatista	355
	2 Ammannati e Buontalenti architetti	356
	3 Giulio Romano architetto	357
ARTE IERI OGGI		
	Stranezze architettoniche, non solo nel Manierismo. Da Bomarzo agli edifici contemporanei decostruiti di Zaha Hadid	358
	4 Vignola e Giacomo Della Porta architetti	359
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA La Chiesa del Gesù a Roma di Vignola	360
	5 Maderno e gli interventi per San Pietro	362
	6 L'architettura del Cinquecento in Europa	363
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE		
	Vasari, Borghini, Bocchi: le fonti cinquecentesche su Ammannati, architetto virtuoso	365
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura manierista e controriformista	366
	VERSO LE COMPETENZE	367
LACRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE		
	André Chastel, <i>Leonardo da Vinci: artista, non scienziato</i>	368
	Antonio Forcellino, <i>Raffaello e Leonardo</i>	369
	Richard Lamoureux, <i>Nella Pietà Rondanini, una mistica fusione di corpi</i>	370
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE	
	LABORATORIO DELLE COMPETENZE	371

■	TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE	375
■	Glossario e termini notevoli	378
■	Indice dei nomi, degli autori e delle opere	379
■	Immagini di apertura di sezione	387
■	Referenze iconografiche	387

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE 9 IL SEICENTO NATURALISTICO E CLASSICISTICO

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE:
Le ombre di Caravaggio

AUDIOSINTESI
L'arte della Controriforma

IL TEMPO e LO SPAZIO

L'ESORDIO DEL XVII SECOLO

2

IL TEMPO e L'ARTE

UN NATURALISMO CHE RACCONTA LA QUOTIDIANITÀ,
UN CLASSICISMO CHE LA IDEALIZZA

5

CAP1
CARAVAGGIO

7

1 La formazione lombarda e il trasferimento a Roma

7

LETTURA D'OPERA Il *Bacco* di Caravaggio

10

2 I primi dipinti sacri

12

3 Le tele per la Cappella Contarelli

14

4 Le tele per la Cappella Cerasi

16

5 Gli umili come protagonisti

18

ANALISI GRAFICA La *Morte della Vergine* di Caravaggio

19

ARTE IERI e OGGI

Caravaggio e noi: la realtà emerge per contrasti

22

6 La fuga da Roma e l'esilio

24

FONTE e TESTIMONIANZE PER L'ARTE

Giovanni Baglione: vita di Caravaggio, "pittore maledetto"

25

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura di Caravaggio

26

VERSO le COMPETENZE

27

CAP2
CARAVAGGISMO E NATURA MORTA

28

1 L'influenza di Caravaggio

28

2 Orazio e Artemisia Gentileschi

29

3 Il Caravaggismo a Roma e a Napoli

30

4 La scuola di Caravaggio in Europa

31

5 La natura morta

32

● ● ● **LETTURA BREVE** *La Natura morta con pane e aringa* di Georg Flegel 33

ARTE IERI OGGI La natura morta è sempre attuale. La *Canestra* di Caravaggio e quella contemporanea di Ventrone 34

OLTRE L'IMMAGINE *La Famiglia di contadini* di Le Nain: l'arte racconta la miseria 35

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri del Caravaggismo 36

VERSO LE COMPETENZE 37

CAP3
I GRANDI MAESTRI DELLA PITTURA EUROPEA 38

1 Rubens 38

ARTE IERI OGGI La donna obesa nell'arte. Rubens e Jenny Saville a confronto 41

● ● ● **LETTURA BREVE** *Le conseguenze della guerra* di Rubens 42

2 Van Dyck 43

3 Rembrandt 44

4 Vermeer 46

5 Velázquez 48

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *Las meninas* di Velázquez 50

OLTRE L'IMMAGINE Da Vermeer a Spinoza: nella natura, e nella vita, cercare la verità e la letizia 52

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura europea del Seicento 53

VERSO LE COMPETENZE 54

CAP4
ANNIBALE CARRACCI 55

1 A Bologna, l'esordio naturalista 55

2 Carracci a Roma 56

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** La decorazione della Galleria Farnese di Annibale Carracci 58

3 A confronto con Caravaggio 60

4 Gli ultimi anni: la *Pietà* e i paesaggi 61

ARTE IERI OGGI Quando la pittura trasforma la natura. Dai paesaggi ideali di Carracci a quelli astratti di Gottlieb 63

FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE Da Carracci ad Agucchi e Bellori: il valore dell'Idea 64

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura di Carracci 65

VERSO LE COMPETENZE 66

CAP5
LA SCUOLA DI CARRACCI E LA FORTUNA DEL CLASSICISMO 67

1 Guido Reni 67

ARTE E RITRATTO	
Ritratti di madri. Guido Reni e Gianfranco Ferroni a confronto	69
■ ■ ■ LETTURA D'OPERA <i>La Strage degli innocenti</i> di Guido Reni	70
2 Ludovico e Agostino Carracci	72
3 Domenichino, Lanfranco, Guercino	73
4 Pittori del classicismo seicentesco	75
5 Scultori del classicismo seicentesco	78

OLTRE L'IMMAGINE	
L'Erminia di Guercino e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso	79
 COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	
Caratteri del classicismo seicentesco	80
VERSO LE COMPETENZE	81

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE	
Roberto Longhi, <i>Luci e ombre in Caravaggio</i>	82
Giuliano Capecelatro, <i>Caravaggio al lavoro</i>	83
 COMPETENZE ARGOMENTATIVE	

LABORATORIO DELLE COMPETENZE	85
-------------------------------------	----

SEZIONE 10

BAROCCO E TARDOBAROCCO

 ONLINE

 LEZIONI DELL'AUTORE:
Bernini e l'arte della meraviglia

 AUDIOSINTESI
Il Barocco • Il Rococò

I SITI UNESCO
Il parco della Reggia di Caserta

L'ARTE DI ABITARE
Lo stile Luigi XIV • Il mobile Luigi XIV • Lo stile e i mobili Luigi XV

IL TEMPO e LO SPAZIO	— TRA SEI E SETTECENTO	90
IL TEMPO e L'ARTE	— DALLA GLORIOSA STAGIONE DEL BAROCCO ALLA FRIVOLA ETÀ DEL ROCOCÒ	93
	CAP 1 GIAN LORENZO BERNINI	96
	1 I primi capolavori	96
■ ■ ■ LETTURA D'OPERA	<i>Apollo e Dafne</i> di Bernini	98
	2 La fortuna sotto Urbano VIII	101
	3 La crisi con Innocenzo X	103

4 La Cappella Cornaro	104
5 Il grande ritorno sotto Alessandro VII	105
6 Bernini architetto	106

ARTE IERI OGGI Piazza d'Italia di Charles Moore. Una teatralità di stampo berniniano nell'architettura contemporanea	108
---	-----

ANALISI GRAFICA Sant'Andrea al Quirinale a Roma di Bernini	109
7 Gli ultimi anni	112

OLTRE IMMAGINE Bernini, Marino e l'arte della meraviglia: trasformare la materia e la parola	113
---	-----

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte di Bernini	114
VERSO le COMPETENZE	115

CAP2 FRANCESCO BORROMINI	116
------------------------------------	-----

1 L'esordio e il conflitto con Bernini	116
---	-----

LETTURA D'OPERA San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini	118
--	-----

ANALISI GRAFICA Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini	120
--	-----

2 La fortuna sotto Innocenzo X	123
---------------------------------------	-----

3 La crisi negli anni di Alessandro VII	124
--	-----

ARTE IERI OGGI La fluidità borrominiana nelle forme architettoniche contemporanee. La Chiesa della Sacra Famiglia di Paolo Portoghesi	125
--	-----

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Juan de San Bonaventura: la Chiesa di San Carlo di Borromini è divina	126
---	-----

COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura di Borromini	127
VERSO le COMPETENZE	128

CAP3 L'ARCHITETTURA BAROCCA IN ITALIA E IN EUROPA	129
--	-----

1 A Roma, oltre Bernini e Borromini	129
--	-----

2 Cortona architetto	130
-----------------------------	-----

3 A Torino: Guarino Guarini	131
------------------------------------	-----

ANALISI GRAFICA La Cappella della Sacra Sindone di Guarini	133
---	-----

ARTE IERI OGGI Giochi di archi nelle architetture contemporanee. Il Santuario di Padre Pio di Renzo Piano	136
--	-----

4 A Venezia: Baldassarre Longhena	137
--	-----

5 A Napoli: Cosimo Fanzago	138
-----------------------------------	-----

6 Il Barocco leccese	139
-----------------------------	-----

7 L'architettura del Seicento in Europa	140
--	-----

8 La città barocca	142
---------------------------	-----

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Perrault contro Bernini: l'architettura è bella solo quando è utile	143
---	-----

COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura barocca	144
VERSO le COMPETENZE	145

	CAP4		146
	LA PITTURA BAROCCA IN ITALIA E IN EUROPA		
	1 Pietro da Cortona		146
	LETTURA D'OPERA Il <i>Trionfo della Divina Provvidenza</i> di Pietro da Cortona		148
	2 Gaulli e Pozzo: la percezione dello spazio barocco		150
	3 La pittura barocca tra Genova e Venezia		152
	4 La pittura barocca tra Firenze e Napoli		154
	5 La pittura barocca in Francia		156
OLTRE IMMAGINE La bellezza imperfetta: il <i>nescio quid</i> di Leibniz nella pittura barocca			157
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura barocca		158
	VERSO LE COMPETENZE		159
	CAP5		160
	PITTURA E SCULTURA DEL PRIMO SETTECENTO IN ITALIA E IN EUROPA		
	1 A Venezia: Ricci, Piazzetta, Carriera, Longhi		160
	2 Il vedutismo veneto: Canaletto e Guardi		162
	3 Giambattista Tiepolo		164
	LETTURA D'OPERA Gli affreschi a Würzburg di Tiepolo		166
	4 La pittura settecentesca tra Genova, Milano e Bologna		168
	5 La pittura del primo Settecento in Francia		170
	LETTURA BREVE <i>L'altalena</i> di Fragonard		172
	6 La pittura del primo Settecento in Inghilterra		172
ARTE IERI E OGGI La pittura irrompe nel cinema: lo sguardo di Peter Greenaway e Stanley Kubrick			174
	7 La scultura tardobarocca		176
OLTRE IMMAGINE I personaggi di Longhi e quelli di Goldoni: l'arte incontra il teatro			177
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte settecentesca		178
	VERSO LE COMPETENZE		179
	CAP6		180
	L'ARCHITETTURA DEL PRIMO SETTECENTO IN ITALIA E IN EUROPA		
	1 A Torino: Filippo Juvarra		180
	2 A Roma: De Sanctis e Salvi		182
	3 A Napoli: Vanvitelli		184
ARTE IERI E OGGI La Reggia di Caserta del futuro: da Vanvitelli a George Lucas			186
	4 A Catania: Vaccarini		188
	5 A Noto, Ragusa e Modica: Gagliardi		189
	6 Il Rococò		191

7 L'architettura del Settecento in Austria 193

8 L'architettura in Inghilterra: il Neopalladianesimo 194

ARTE E PERIODOGGI L'Inghilterra è ancora neopalladiana.
Il nuovo classicismo di Erith & Terry 195

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Boffrand e Blondel: buon gusto e carattere nell'architettura 196

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura settecentesca 197

VERSO LE COMPETENZE 198

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE Franco Borsi, *Bernini, una vita come prodigio* 199

Paolo Portoghesi, *Borromini, il mondo sentimentale, l'ansia di comunicare* 200

COMPETENZE ARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 202

■ **TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE** 206

■ Glossario e termini notevoli 208

■ Indice dei nomi, degli autori e delle opere 209

■ Immagini di apertura di sezione 214

■ Referenze iconografiche 214