

Indice del volume

7

Il Primo Rinascimento

LA STORIA E L'ARTE

L'ESORDIO DEL XV SECOLO • L'AMICIZIA DI UN GRUPPO DI ARTISTI • CHE COS'È IL RINASCIMENTO • CLASSICISMO, PROSPETTIVA E PROPORZIONI • LA SEZIONE AUREA

7.1 Brunelleschi

- 7.1.1 L'architetto che inventò il Rinascimento
- 7.1.2 Il concorso del 1401 e il viaggio a Roma
- ANALISI D'OPERA 7.1.3 La cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi
- 7.1.3 Il Portico degli Innocenti
- 7.1.4 La Sagrestia Vecchia in San Lorenzo e la Cappella Pazzi
- 7.1.5 Le Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE L'arco e la colonna secondo Brunelleschi

7.2 Donatello

- 7.2.1 Uno scultore classico e anticlassico
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE 7.2.2 La scultura lignea
- 7.2.2 Il periodo giovanile
- 7.2.3 Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo
- ANALISI D'OPERA 7.2.4 Il David di Donatello
- 7.2.4 Donatello a Padova
- 7.2.5 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE • Masaccio e la prospettiva rinascimentale

AUDIOSINTESI • Il Rinascimento fiorentino

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

2

6

ONLINE

ANALISI GRAFICHE • Sagrestia Vecchia

6

VIDEOANALISI • Sagrestia Vecchia

9

12

13

15

16

17

ONLINE

APPROFONDIMENTI • Donatello e la bottega con Michelozzo • Donatello, Luca della Robbia e l'antico

17

17

18

20

ANALISI GRAFICHE • Il David di Donatello

22

24

I SITI UNESCO

• Il centro storico di Firenze

26

VIDEOANALISI • David

7.3 Masaccio

7.3.1 Il pittore che abbandonò il Gotico

7.3.2 A bottega con Masolino

7.3.3 La Cappella Brancacci

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Affreschi e sinopie

7.3.4 I dipinti su tavola

ANALISI D'OPERA La Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella

27	ONLINE
27	APPROFONDIMENTI
27	• Masolino e la formazione di Masaccio
28	• Le Storie di San Pietro nella Cappella Brancacci
31	ANALISI GRAFICHE
32	• Il tributo di Masaccio
34	VIDEOANALISI
	• Il tributo

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

OLTRE L'IMMAGINE 1 Nella predella del *Polittico di Pisa*, la nuova borghesia conquista la società (e gli altari) 36

ARTE IERI OGGI 2 Raccontare la vecchiaia e la malattia. Gli scatti poetici e dolenti di Fausto Podavini 37

ARTE IERI OGGI 3 Firenze spregiudicata. Il fascino segreto e seducente della città fra cinema e videogames 38

IL RACCONTO DELL'ARTE 4 Vita di Donato scultore fiorentino di Giorgio Vasari 40

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 42

8

La diffusione del linguaggio rinascimentale

ONLINE
AUDIOSINTESI
• Il Rinascimento delle corti
TEST DI AUTOVALUTAZIONE

LA STORIA

E L'ARTE

L'EUROPA NEL QUATTROCENTO • L'ITALIA DELLE SIGNORIE • LA CONDIZIONE SOCIALE DEGLI ARTISTI • ARTISTI E COMMITTENTI • IL TEMA DEL SACRO NEL RINASCIMENTO 44

8.1 Arte e architettura in Toscana nel primo Quattrocento

8.1.1 Il primo Rinascimento fiorentino

8.1.2 Lorenzo Ghiberti

ANALISI D'OPERA La Porta del Paradiso di Ghiberti

8.1.3 Nanni di Banco

8.1.4 Jacopo della Quercia e Luca della Robbia

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE La terracotta invetriata

8.1.5 Paolo Uccello

ANALISI D'OPERA La Battaglia di San Romano di Paolo Uccello

8.1.6 Beato Angelico

8.1.7 Filippo Lippi e Domenico Veneziano

8.1.8 L'architettura civile e Michelozzo

47	ONLINE
47	APPROFONDIMENTI
48	• Lorenzo Monaco
50	• Desiderio da Settignano
50	• Il primato del modello a bugnato
52	• Le Ville medicee di Michelozzo
54	L'ARTE DI ABITARE
55	• La casa nel Rinascimento
56	• Il senso del privato nel Rinascimento
58	• Il mobile rinascimentale
61	
64	
66	

8.2 Piero della Francesca

8.2.1 Un grande maestro della prospettiva

8.2.2 Da Firenze a Borgo San Sepolcro

8.2.3 Gli affreschi di Arezzo

ANALISI D'OPERA La *Flagellazione* di Piero della Francesca

8.2.4 Piero ritrattista

ANALISI D'OPERA La *Pala di Brera* di Piero della Francesca

68

ONLINE

68

APPROFONDIMENTI

69

• Le opere giovanili di Piero della Francesca

70

VIDEOANALISI ▶

72

• *Flagellazione*

74

76

8.3 Leon Battista Alberti

8.3.1 Un architetto intellettuale

8.3.2 Chiese e palazzi

ANALISI D'OPERA La facciata di Santa Maria Novella a Firenze di Alberti

8.3.3 I *templi* albertiani a Mantova: Sant'Andrea

8.3.4 La città nuova secondo Alberti

78

ONLINE

78

APPROFONDIMENTI

79

• Le chiese a pianta centrale secondo Alberti

82

• La città ideale da Vitruvio a Francesco di Giorgio Martini

84

ANALISI GRAFICHE

85

• Palazzo Rucellai

VIDEOANALISI ▶

• Palazzo Rucellai

8.4 La pittura fiamminga

8.4.1 La pittura del Quattrocento fuori d'Italia

8.4.2 Van Eyck

ANALISI D'OPERA Il *Polittico dell'Agnello Mistico* di Van Eyck

8.4.3 Van der Weyden

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE La pittura a olio

8.4.4 Van der Goes

86

ONLINE

86

APPROFONDIMENTI

88

• Jean Fouquet

88

• Due opere di Jan van Eyck

90

• Van der Weyden e Angelico a confronto

92

93

94

8.5 Arte e architettura in Italia nel secondo Quattrocento

8.5.1 I centri del Rinascimento

8.5.2 Andrea del Verrocchio

8.5.3 Perugino

8.5.4 Andrea Mantegna

ANALISI D'OPERA Il *Cristo morto* di Mantegna

8.5.5 Antonello da Messina

ANALISI D'OPERA *San Gerolamo nello studio* di Antonello da Messina

8.5.6 Giovanni Bellini

8.5.7 Esperienze architettoniche e urbanistiche

95

ONLINE

95

APPROFONDIMENTI

96

• Giuliano da Sangallo

98

• Pollaiuolo

98

• Tre capolavori di Mantegna

100

• *L'Orazione nell'orto*:

102

Mantegna e Bellini a

102

confronto

104

• Due opere di Antonello da

104

Messina

106

• Lo Studiolo di Federico da

108

Montefeltro

111

I SITI UNESCO

• Ferrara: città del

Rinascimento

8.6 Botticelli

8.6.1 Un pittore neoplatonico

8.6.2 Botticelli pittore mediceo

ANALISI D'OPERA La *Primavera* di Botticelli

ANALISI D'OPERA La *Nascita di Venere* di Botticelli

8.6.3 Il periodo "mistico"

113

ONLINE

113

VIDEOANALISI ▶

114

• *Primavera* e *Nascita*

116

di *Venere*

118

120

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 5 Il mistero della maternità. La Madonna incinta di Piero e la "grande pancia" di Kapoor	122
ARTE IERI OGGI 6 La dea diventa diva. Andy Warhol reinterpreta la <i>Venere</i> di Botticelli	123
OLTRE L'IMMAGINE 7 Il <i>Ritratto dei coniugi Arnolfini</i> di Jan Van Eyck: vivere nelle Fiandre	124
OLTRE L'IMMAGINE 8 Botticelli, Ficino, Poliziano (attraverso Lucrezio e Ovidio): l'ispirazione filosofica e letteraria della <i>Primavera</i>	126
IL RACCONTO DELL'ARTE 9 <i>Nella bottega di un pittore</i> di Giovanni Iudica	128
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	130

9

Il Rinascimento maturo

LA STORIA

E L'ARTE

ROMA, FIRENZE E VENEZIA NEL CINQUECENTO • L'ARTE DEL RINASCIMENTO MATURO • LA FIGURA MODERNA DELL'ARTISTA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

- Leonardo
- Michelangelo: la scultura e la pittura

AUDIOSINTESI

- I tre maestri del Rinascimento
- L'arte del Cinquecento

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

9.1 Bramante

- 9.1.1 Un architetto classicista
- 9.1.2 Bramante a Milano
- 9.1.3 Bramante a Roma

ANALISI D'OPERA

- Il Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante
- 9.1.4 I progetti per la nuova Basilica di San Pietro

132

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- 135 • Bramante: il Belvedere e i palazzi romani
- 135 • Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi

137

138

140

ANALISI GRAFICHE

- San Pietro in Montorio

VIDEOANALISI

- San Pietro in Montorio

9.2 Leonardo

- 9.2.1 Un pittore-scienziato
- 9.2.2 Il primo periodo fiorentino
- 9.2.3 Il periodo milanese

ANALISI D'OPERA

- Il *Cenacolo* di Leonardo

- 9.2.4 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Il cartone e lo spolvero

ANALISI D'OPERA

- La *Gioconda* di Leonardo

- 9.2.5 I disegni e le macchine

142

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- 142 • Tre opere fiorentine di Leonardo
- 143 • Leonardo architetto

145

148

150

150

152

154

ANALISI GRAFICHE

- *La Vergine e il Bambino con Sant'Anna* di Leonardo

VIDEOANALISI

- *La Vergine e il Bambino con Sant'Anna*

9.3 Michelangelo

- 9.3.1 Un artista tormentato
- 9.3.2 Il confronto con l'antico
- ANALISI D'OPERA 9.3.3 Il *David* di Michelangelo
- 9.3.4 Tra Firenze e Roma: Michelangelo pittore
- 9.3.5 La volta della Sistina
- 9.3.6 Le sculture per Giulio II e il linguaggio del non-finito
- 9.3.7 A Firenze, le architetture per i Medici
- ANALISI D'OPERA 9.3.8 Il *Giudizio Universale* di Michelangelo
- 9.3.9 Michelangelo architetto papale
- 9.3.10 Le ultime Pietà

156	ONLINE
156	APPROFONDIMENTI
157	• Due opere giovanili di Michelangelo
158	• Michelangelo artista e filosofo
160	ANALISI GRAFICHE
161	• Il <i>David</i> di Michelangelo
164	• Il <i>Tondo Doni</i> di Michelangelo
167	• Basilica di San Pietro
170	VIDEOANALISI
172	• <i>David</i>
174	• <i>Tondo Doni</i>

9.4 Raffaello

- 9.4.1 Il pittore della bellezza
- 9.4.2 Le opere giovanili
- 9.4.3 Raffaello a Firenze
- 9.4.4 Raffaello a Roma: le *Stanze Vaticane*
- ANALISI D'OPERA 9.4.5 La *Stanza della Segnatura* di Raffaello
- 9.4.6 I quadri romani di Raffaello
- 9.4.7 La *Trasfigurazione*

175	ONLINE
175	APPROFONDIMENTI
176	• Due Madonne di Raffaello
178	• Il classicismo di Raffaello come messaggio politico
181	• La bottega di Raffaello e la <i>Stanza di Eliodoro</i>
184	• Raffaello architetto
186	ANALISI GRAFICHE
188	• La <i>Disputa del Sacramento</i> di Raffaello
	VIDEOANALISI
	• <i>Disputa del Sacramento</i>

9.5 Giorgione

- 9.5.1 Il pittore dei valori "atmosferici"
- 9.5.2 La rivoluzione giorgionesca
- 9.5.3 Le opere della maturità
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE 9.5.4 *La pittura tonale*
- ANALISI D'OPERA 9.5.5 *La tempesta* di Giorgione
- 9.5.6 Giorgione ritrattista

189
189
190
191
192
194
196

9.6 Tiziano

- 9.6.1 Il pittore veneto più amato in Europa
- 9.6.2 Le prime allegorie classiche
- ANALISI D'OPERA 9.6.3 *L'Assunta* di Tiziano
- 9.6.4 Capolavori sacri e profani
- 9.6.5 Tiziano ritrattista di Stato
- 9.6.6 Dall'apice del successo alla maturità

197	ONLINE
197	APPROFONDIMENTI
198	• Due opere di Tiziano
200	
202	
204	
207	

9.7 Palladio

- 9.7.1 L'architetto della Serenissima
- 9.7.2 Le ville e i palazzi
- ANALISI D'OPERA 9.7.3 La Rotonda di Palladio
- 9.7.4 Il Teatro Olimpico
- 9.7.5 Le chiese palladiane a Venezia

209	ONLINE
209	APPROFONDIMENTI
210	• Palladio trattatista e teorico
212	ANALISI GRAFICHE
214	• Villa Almerico Capra (La Rotonda)
215	I SITI UNESCO
	• Le ville palladiane

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 10 Monna Lisa testimonial. La <i>Gioconda</i> nella pubblicità	217
ARTE IERI OGGI 11 La magnifica potenza del corpo umano. Michelangelo ispira i fotografi del Novecento	218
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 12 In un diario l'identità della <i>Gioconda</i> ?	220
OLTRE L'IMMAGINE 13 Il <i>Ritratto del Castiglione</i> di Raffaello: l'immagine del perfetto Cortegiano	221
OLTRE L'IMMAGINE 14 <i>La Notte</i> di Michelangelo: dalla scultura alla poesia	222
IL RACCONTO DELL'ARTE 15 <i>Raffaello e Leonardo</i> di Antonio Forcellino	223
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	226

10

Manierismo e Controriforma

ONLINE

AUDIOSINTESI

- L'arte del Cinquecento
- L'arte della Controriforma

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

LA STORIA E L'ARTE

LA ROTTURA DELL'ARMONIA • IL GUSTO MANIERISTA PER L'ELEGANZA

228

10.1 Le premesse del Manierismo

10.1.1 Andrea del Sarto

10.1.2 Rosso Fiorentino

10.1.3 Pontormo

ANALISI D'OPERA La *Deposizione* di Pontormo

10.1.4 Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto

230

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Il '500 in Europa
- Andrea del Sarto, Rosso e Pontormo: alcuni capolavori

230

231

233

234

236

10.2 Il Manierismo

10.2.1 Correggio

10.2.2 Parmigianino

ANALISI D'OPERA La *Madonna dal collo lungo* di Parmigianino

10.2.3 Giulio Romano

10.2.4 Bronzino e Vasari

10.2.5 Bandinelli, Giambologna e Cellini

ANALISI D'OPERA Il *Perseo* di Benvenuto Cellini

10.2.6 Tintoretto e Veronese

10.2.7 Sansovino

238

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Due opere del Correggio
- Bronzino ritrattista
- Le *Vite* del Vasari
- Le corti di Francia e Spagna nel '500
- Arcimboldi
- El Greco
- Bruegel il Vecchio
- Ammannati e Buontalenti
- Due opere del Tintoretto
- Gli affreschi di Villa Barbaro e le *Nozze di Cana* del Veronese

238

239

240

242

244

246

248

250

252

I SITI UNESCO

- Strada Nuova (Via Garibaldi) a Genova

10.3 La pittura lombarda e l'arte della Controriforma

- 10.3.1 L'attenzione per "il vero" nella pittura lombarda
- 10.3.2 L'età della Controriforma e la nuova pittura devozionale
- 10.3.3 Vignola e l'architettura controriformista
- 10.3.4 Maderno e gli interventi per San Pietro

253

ONLINE

253

APPROFONDIMENTI

255

• A Brescia: Romanino e Moretto

256

• Pittura devozionale a Roma e Milano

258

ANALISI GRAFICHE

• Chiesa del Gesù

I SITI UNESCO

• Sacro Monte di Varallo

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 16 Se Cristo si fa astratto. Il tema del sacro nell'arte contemporanea di Vedova e Burri 260

OLTRE L'IMMAGINE 17 Il *Fortunato Martinengo* del Moretto: un elogio dell'abito aristocratico 262

OLTRE L'IMMAGINE 18 La *Melissa* di Dosso Dossi e l'*Orlando Furioso* dell'Ariosto 263

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 264

Le parole e i termini notevoli 265

Indice dei nomi, degli autori e delle opere 266