

LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTÀ

MAPPA DI SEZIONE

Il contesto

2

1 La preistoria

SINTESE DI CAPITOLO

I dipinti paleolitici	4
Capire l'arte Dipingere nella preistoria	5
GUIDA AL CAPOLAVORO La Grotta di Lascaux	6
Le Veneri preistoriche	8
Graffiti paleolitici in Italia	9
Dipinti, graffiti e steli del Neolitico	10
I monumenti megalitici	11
Capire l'architettura Il trilite	11
GUIDA AL CAPOLAVORO Stonehenge	12
NEL TERRITORIO Il Parco di Naquane	14
La civiltà nuragica	16
GUIDA AL CAPOLAVORO Su Nuraxi	17
NEL MUSEO Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	18

2 La Mesopotamia

SINTESE DI CAPITOLO

L'architettura sumera	20
Capire l'architettura Costruire con i mattoni	20
L'arte sumera e accadica	21
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Lo Stendardo di Ur</i>	22
L'architettura babilonese	23
L'arte babilonese	24
L'arte assira	25
Capire l'arte Il bassorilievo	25
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Caccia al leone di Ninive</i>	26

3 L'antico Egitto

SINTESE DI CAPITOLO

Il tempio egizio	28
GUIDA AL CAPOLAVORO Il complesso archeologico di Abu Simbel	30
Le tombe egizie	32
GUIDA AL CAPOLAVORO La Tomba di Tutankhamon	33
NEL TERRITORIO La Necropoli di El-Giza	34
La pittura egizia	36
Capire l'arte Nuovi colori	36
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Caccia agli uccelli sul Nilo</i>	37
La scultura egizia	38
L'età amarniana	39
NEL MUSEO Il Museo Egizio di Torino	40

4 Creta, Micene e le civiltà egee

SINTESE DI CAPITOLO

Le città-palazzo a Creta	42
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Palazzo di Cnosso	43
La pittura	44
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Gioco sul toro</i>	45
La scultura e la ceramica	46
Le città-fortezza micenee	47
NEL TERRITORIO L'area archeologica di Micene	48
Capire l'architettura Il triangolo di scarico	49
Ori e ceramiche	50
La scultura cicladica	51

L'ANTICA GRECIA

MAPPA DI SEZIONE

Il contesto

56

5 L'architettura greca

SINTESE DI CAPITOLO

La città greca	58
Il tempio greco	 60
Gli ordini architettonici	62
NEL TERRITORIO L'Acropoli di Atene	64
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Partenone	 66
Il teatro greco	68
NEL TERRITORIO Il Santuario di Delfi	70

6 L'arte greca arcaica

SINTESE DI CAPITOLO

Pittura e ceramica nell'età arcaica	 72
Capire l'arte Vasi a figure nere e a figure rosse	73
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Anfora funeraria del Dipylon	74
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Anfora di Achille e Aiace	75
I <i>koùroi</i>	76
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Cleobi e Bitone</i>	 77
Le <i>kòrai</i>	78
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Artemide dell'Acropoli	79
Le decorazioni arcaiche dei templi	80

7 L'arte greca classica

SINTESE DI CAPITOLO

Pittura e ceramica nell'età classica	82
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Kylix con Achille e Pentessilea</i>	83

La prima scultura classica	 84
Capire l'arte La scultura in bronzo	85
GUIDA AL CAPOLAVORO Le sculture del Tempio di Zeus a Olimpia	86
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>I Bronzi di Riace</i>	 88
Mirone	90
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Discobolo</i> di Mirone	 91
Policleto	92
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Doriforo</i> di Policleto	 93
Fidia	94
GUIDA AL CAPOLAVORO Le sculture del Partenone di Fidia	95
La classicità matura	96
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Menade danzante</i> di Skopas	97
Prassitele	98
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Hermes con Dioniso</i> di Prassitele	 99
Lisippo	100
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Apoxyòmenos</i> di Lisippo	 101
Pittura e ceramica nel IV secolo	102
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Battaglia di Issa</i>	 103

8 L'arte greca ellenistica

SINTESE DI CAPITOLO

La scultura ellenistica	104
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Altare di Pergamo	106

GUIDA AL CAPOLAVORO Il <i>Laocoonte</i>	108
GUIDA AL CAPOLAVORO Il <i>Pugile delle terme</i>	109
Il mosaico nell'età ellenistica	110
NEL MUSEO Il Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps	112

9 I Greci in Italia

SINTESI DI CAPITOLO

La scultura in Sicilia	114
NEL TERRITORIO Selinunte e Segesta	116
NEL TERRITORIO La Valle dei Templi di Agrigento	118
NEL TERRITORIO Paestum	120
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Tomba del tuffatore</i>	122
NEL MUSEO Il Museo MARTA di Taranto	124

I TEMI DELL'ARTE

La donna nella ceramografia greca	126
Il nudo atletico nell'antica Grecia	128
Dagli eroi mitici ai mitici supereroi	130

L'ETRURIA E L'ANTICA ROMA

MAPPA DI SEZIONE

Il contesto	132
-------------	-----

10 Gli Etruschi

SINTESI DI CAPITOLO

L'architettura etrusca	134
Capire l'architettura L'arco	134
L'arte etrusca	136
Capire l'arte La scultura in terracotta	137
GUIDA AL CAPOLAVORO Il <i>Sarcofago degli Sposi</i>	138
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Chimera di Arezzo</i>	139
NEL TERRITORIO Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia	140

Capire l'architettura La cupola	147
Il foro e la basilica	148
NEL TERRITORIO Il Foro Romano e i Fori imperiali	149
Abitare a Roma	152
Divertirsi a Roma	154
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Colosseo	156
NEL TERRITORIO Ostia Antica	158
NEL TERRITORIO Pompei	160
NEL TERRITORIO Villa Adriana a Tivoli	162

11 L'architettura romana

SINTESI DI CAPITOLO

Le tecniche costruttive	142
La città romana	143
Il tempio romano	144
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Tempio della Fortuna Virile	145
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Pantheon	146

12 La scultura romana

SINTESI DI CAPITOLO

La scultura repubblicana	164
GUIDA AL CAPOLAVORO L' <i>Ara di Domizio Enobarbo</i>	165
La scultura imperiale	166
Capire l'arte La scultura in pietra	167
GUIDA AL CAPOLAVORO L' <i>Ara Pacis</i>	168
I monumenti celebrativi	170
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Colonna Traiana</i>	171

GUIDA AL CAPOLAVORO La Colonna Aureliana	172
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Monumento equestre di Marco Aurelio	173

GUIDA AL CAPOLAVORO La Villa del Casale a Piazza Armerina	180
NEL MUSEO Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli	182

13 La pittura e il mosaico a Roma

SINTESE DI CAPITOLO

Quattro stili per la pittura	174
Capire l'arte L'encausto	175
GUIDA AL CAPOLAVORO I Misteri dionisiaci a Pompei	176
I ritratti pittorici e i mosaici	178
GUIDA AL CAPOLAVORO I gladiatori nei mosaici della Villa di Vermicino	179

14 L'età tardoantica

SINTESE DI CAPITOLO

L'arte tardoantica	 184
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Arco di Costantino	186
NEL MUSEO I Musei Capitolini a Roma	188
L'architettura tardoantica	 190
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Palazzo di Diocleziano a Spalato	191
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di Massenzio	 192

I TEMI DELL'ARTE

Arte romana e arte greca	194
Antinoo, un ragazzo diventato dio	196
Nel Tardoantico, un nuovo linguaggio	197
Gli ordini architettonici a Roma	198

L'ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO

MAPPA DI SEZIONE

Il contesto	200
-------------	-----

15 L'età paleocristiana

SINTESE DI CAPITOLO

L'arte delle catacombe	202
L'iconografia paleocristiana del Cristo	204
La scultura paleocristiana	 206
La basilica cristiana	 208
Capire l'architettura Piante centrali e longitudinali	209
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma	 210

GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di Santa Sabina a Roma	211
I mosaici paleocristiani	212
Capire l'arte Il mosaico	212
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Cristo in trono di Santa Pudenziana a Roma	213
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna e i suoi mosaici	214
NEL TERRITORIO Chiese e mosaici paleocristiani in Friuli	216

16 L'età bizantina

L'architettura bizantina	 218
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Vitale a Ravenna	 220
NEL TERRITORIO Chiese bizantine in Calabria	222
I mosaici bizantini	224
GUIDA AL CAPOLAVORO I mosaici di San Vitale a Ravenna	 226
GUIDA AL CAPOLAVORO I mosaici di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna	228

17 L'età longobarda e carolingia

L'arte barbarica e longobarda	230
L'architettura longobarda	231
NEL TERRITORIO I Longobardi in Italia: i luoghi del potere	232
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Altare del duca Ratchis</i>	234
NEL MUSEO Museo e Tesoro del Duomo di Monza	236
L'architettura carolingia	238
GUIDA AL CAPOLAVORO La Cappella Palatina di Aquisgrana	239
L'arte carolingia	 240
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Altare di sant'Ambrogio</i>	241
L'arte della miniatura	242
Capire l'arte La miniatura	242

18 L'architettura romanica

La città romanica e il monastero	244
I borghi d'Italia	246
La cattedrale romanica	248
Capire l'architettura Le volte romaniche	249
GUIDA AL CAPOLAVORO Santa Maria in Valle Porclaneta, L'Aquila	252
GUIDA AL CAPOLAVORO Pulpito di Santa Maria del Lago a Moscufo (Pescara)	253

SINTESI DI
CAPITOLO

SINTESI DI
CAPITOLO

SINTESI DI
CAPITOLO

Il Romanico lombardo	254
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano	255
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Duomo di Modena	 256
La diffusione del Romanico lombardo	258
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Marco a Venezia	260
Il Romanico toscano	262
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Battistero di Firenze	263
NEL TERRITORIO Piazza dei Miracoli a Pisa	264
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Abbazia di Sant'Antimo	266
Il Romanico a Roma	268
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Clemente	269
Il Romanico pugliese	270
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Nicola a Bari	271
NEL TERRITORIO Chiese romaniche in Puglia	272
NEL TERRITORIO I Sassi di Matera in Basilicata	274
Il Romanico in Sicilia	276
GUIDA AL CAPOLAVORO La Chiesa di San Cataldo a Palermo	277

19 L'arte romanica

La scultura romanica	 278
Wiligelmo	280
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Le Storie della Genesi</i> di Wiligelmo	 281
Antelami	282
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Deposizione</i> di Antelami	 283
La pittura e il mosaico	284
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Duomo di Monreale	288
GUIDA AL CAPOLAVORO Il pavimento musivo della Cattedrale di Otranto	290

SINTESI DI
CAPITOLO

I TEMI
DELL'ARTE

La potenza del simbolo: oltre la raffigurazione

Una nuova idea di bellezza

Una nuova poetica della materia

292

292

294

296

20 L'architettura gotica SINTESI DI CAPITOLO

La città gotica	300
Palazzi pubblici a Firenze e Siena	304
NEL TERRITORIO San Gimignano	306
NEL TERRITORIO Castelli medievali in Valle d'Aosta	308
GUIDA AL CAPOLAVORO Castel del Monte	310
La cattedrale gotica 	312
Capire l'architettura L'arco a sesto acuto	312
GUIDA AL CAPOLAVORO La Cattedrale di Chartres	316
Capire l'arte La vetrata	317
GUIDA AL CAPOLAVORO Cattedrale di Reims 	318
L'architettura gotica in Italia	320
NEL TERRITORIO Abbazie medievali in Lombardia	322
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Abbazia di Chiaravalle della Colomba ad Alseno (Piacenza)	324
GUIDA AL CAPOLAVORO L'Abbazia di Fossanova	325
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Francesco ad Assisi 	326
GUIDA AL CAPOLAVORO Santa Maria del Fiore, Cattedrale di Firenze	328
NEL TERRITORIO Santa Maria Novella e Santa Croce a Firenze	330
Orvieto e Siena: le facciate gotiche in Italia	332
NEL TERRITORIO Chiese gotiche a Perugia	334
NEL TERRITORIO Chiese gotiche a Venezia	336
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di Sant'Antonio a Padova	338
GUIDA AL CAPOLAVORO La Basilica di San Petronio a Bologna	339
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Duomo di Milano	340

21 La scultura gotica SINTESI DI CAPITOLO

La scultura gotica 	342
Nicola Pisano	344
Giovanni Pisano	345

GUIDA AL CAPOLAVORO *Il Pulpito del Battistero di Pisa* di Nicola Pisano 346

GUIDA AL CAPOLAVORO *Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia* di Giovanni Pisano 348

NEL MUSEO Il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze 350

22 La pittura del Duecento SINTESI DI CAPITOLO

La pittura gotica	352
Capire l'arte La tempera su tavola	353
GUIDA AL CAPOLAVORO La Cripta della Cattedrale di Anagni (Frosinone)	354
Cimabue	356
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Maestà di Santa Trinita</i> 	357
Cavallini e la scuola romana	358
GUIDA AL CAPOLAVORO Gli affreschi della Basilica di Assisi 360	

23 Giotto SINTESI DI CAPITOLO

Gli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco	362
Capire l'arte L'affresco	362
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La rinuncia ai beni paterni</i> di Giotto	364
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il presepe di Greccio</i> di Giotto 	365
Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni	366
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il bacio di Giuda</i> di Giotto	368
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il compianto sul Cristo morto</i> di Giotto 	369
I dipinti su tavola di Giotto	370
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Madonna Ognissanti</i> di Giotto 371	

24 I Senesi e il Trecento

Duccio	372
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Madonna Rucellai</i> di Duccio	 373
GUIDA AL CAPOLAVORO La <i>Maestà del Duomo</i> di Duccio	374
Simone Martini	376

SINTESE DI
CAPITOLO

GUIDA AL CAPOLAVORO L' <i>Annunciazione</i> di Simone Martini	 377
Pietro e Ambrogio Lorenzetti	378
GUIDA AL CAPOLAVORO Gli affreschi del <i>Buon Governo</i> di Ambrogio Lorenzetti	380
Il Gotico internazionale	 382
Capire l'arte La doratura su tavola	383
Gentile e Pisanello	384

I TEMI DELL'ARTE	386
L'estetica della luce nelle cattedrali gotiche	386
Il sistema delle botteghe	388
Il corpo nel Medioevo	389
Giotto e la cultura letteraria del suo tempo	390
GLOSSARIO E TERMINI ARTISTICI	391
INDICE DEI NOMI, DEGLI AUTORI E DELLE OPERE	393
ELENCO DELLE IMMAGINI DI APERTURA DI SEZIONE	406