

INDICE DEL VOLUME

9 L'ETÀ TARDOANTICA E IL PRIMO CRISTIANESIMO

Le coordinate, p. 231

9.1 LA FINE DELL'ARTE ANTICA 234

PERCORSO BREVE, p. 234

9.1.1 Il Tardoantico 235

L'incontro tra arte plebea e arte àulica

9.1.2 Il rilievo storico, la scultura e il ritratto nel Tardo Impero 235

Un nuovo linguaggio figurativo

Opera in primo piano

9.1.3 L'Arco di Costantino a Roma 236

9.1.4 L'arte del mosaico in epoca tardoantica 238

Tessere colorate per decorazioni pavimentali

9.1.5 La pittura tardoantica 240

Il ritratto e i dipinti murali

9.1.6 L'architettura nei centri del potere 240

Edifici civili e di pubblica utilità

9.1.7 Edifici a pianta centrale 243

Modelli per l'architettura cristiana

9.2 L'ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 244

PERCORSO BREVE, p. 244

9.2.1 Le prime architetture cristiane 245

Catacombe e basiliche

9.2.2 Le basiliche a Roma 246

Le prime grandi chiese del mondo cristiano

Opera in primo piano

9.2.3 La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma 247

9.2.4 Edifici a pianta centrale 248

Due esempi a Milano e a Roma

9.2.5 L'architettura paleocristiana a Ravenna 249

Edifici sacri fra V e VI sec.

9.3 L'ARTE PALEOCRISTIANA 251

PERCORSO BREVE, p. 251

9.3.1 L'arte del primo cristianesimo e il suo linguaggio allegorico 252

La simbologia cristiana

9.3.2 L'iconografia paleocristiana del Cristo 254

Le diverse interpretazioni nel tempo

LE FONTI DELL'ARTE La Bibbia e l'Antico Testamento, p. 254

9.3.3 I mosaici cristiani a Roma 255

Continuità con la tradizione pagana

LE FONTI DELL'ARTE Gli evangelisti e i loro simboli, p. 257

9.3.4 I mosaici a Ravenna 257

Esempi di grande vivacità

LE FONTI DELL'ARTE Pietro e Paolo, p. 258

Opera in primo piano

9.3.5 Il Mausoleo di Galla Placidia 259

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il mosaico, p. 259

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La prospettiva paleocristiana, p. 260

10 DALL'ETÀ BIZANTINA ALL'ALTO MEDIOEVO

Le coordinate, p. 261

10.1 ARCHITETTURA E ARTE BIZANTINA 263

PERCORSO BREVE, p. 263

10.1.1 Architettura e potere 264

Costantinopoli al tempo di Giustiniano

Opera in primo piano

10.1.2 La Chiesa di Santa Sofia 265

10.1.3 L'architettura bizantina a Ravenna 266

Un esempio di continuità con la cultura romana

10.1.4 L'arte bizantina Il bassorilievo, il dittico, le icòne	269	11.1.4 L'architettura romanica al servizio della fede Le chiese di pellegrinaggio	296
LE FONTI DELL'ARTE Maria, p. 270		Opera in primo piano	
10.1.5 Il mosaico bizantino La forza del simbolo	271	11.1.5 La Basilica di Saint-Sernin a Tolosa in Francia	298
10.1.6 L'arte bizantina a Ravenna I mosaici nelle basiliche	271	11.1.6 L'architettura romanica in Francia Il fenomeno delle scuole regionali	299
Opere in primo piano		11.1.7 Originalità e carattere del Romanico in Europa Architettura romanica in Inghilterra, Germania e Spagna	302
10.1.7 I mosaici di San Vitale	273		
10.1.8 Roma bizantina tra VII e VIII sec. Uno sguardo a Oriente	275		
10.2 L'ARTE BARBARICA	276	11.2 L'ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA	305
PERCORSO BREVE , p. 276		PERCORSO BREVE , p. 305	
10.2.1 L'arte agli esordi del Medioevo La produzione barbarica	276	11.2.1 Il Romanico in Italia Una difficile definizione	306
10.2.2 L'arte italiana dell'VIII sec. Il contributo longobardo	278	IL ROMANICO DI INFLUENZA EUROPEA	
LE FONTI DELL'ARTE Il Nuovo Testamento, p. 279		11.2.2 L'architettura romanica settentrionale Il primato dell'architettura lombarda	306
Opera in primo piano		Opera in primo piano	
10.2.3 L'Altare del duca Ratchis	280	11.2.3 La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano	307
LE FONTI DELL'ARTE Angeli e arcangeli, p. 280		11.2.4 Influenze lombarde in Emilia Lanfranco e il Duomo di Modena	308
 		11.2.5 Diffusione del Romanico lombardo Oltre l'Emilia, verso il Nord Italia	310
10.3 RINASCENZA CAROLINGIA E OTTONIANA	282	IL ROMANICO DI IMPRONTA CLASSICISTA	
PERCORSO BREVE , p. 282		11.2.6 L'architettura romanica nel Centro Italia La tradizione paleocristiana a Roma	311
10.3.1 La Rinascenza carolingia La ricerca architettonica	282	11.2.7 L'architettura romanica in Toscana e il caso di Firenze Il "classicismo" toscano e il Romanico fiorentino	313
10.3.2 L'arte figurativa carolingia Gli affreschi, le miniature, l'oreficeria	285	Opera in primo piano	
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La miniatura, p. 286		11.2.8 Il Battistero di San Giovanni a Firenze	314
10.3.3 La Rinascenza ottoniana L'architettura e le miniature	288	11.2.9 L'architettura romanica a Pisa e la sua diffusione Il modello degli edifici di Piazza dei Miracoli	315
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il classicismo altomedievale, p. 288		IL ROMANICO DI INFLUENZA BIZANTINA	
 		11.2.10 L'architettura romanica lungo la costa adriatica e nel Meridione L'impronta bizantina	318
 		Opera in primo piano	
 		11.2.11 La Basilica di San Marco a Venezia	319
 		IL ROMANICO DI STAMPO ARABO-NORMANNO	
 		11.2.12 Arabi e Normanni in Puglia e in Sicilia Influenze musulmane e nordiche nell'architettura del Meridione	320
 		11.2.13 L'architettura romanica pugliese La Basilica di San Nicola a Bari: modello di austera fortezza	321
 		LE FONTI DELL'ARTE San Nicola, p. 322	
 		11.2.14 Architettura romanica in Sicilia La permanenza dello spirito islamico in Sicilia e l'architettura palermitana	323

11 IL ROMANICO

Le coordinate, p. 289

11.1 L'ARCHITETTURA ROMANICA IN EUROPA

PERCORSO BREVE, p. 292

- 11.1.1** Il primato dell'architettura
La cattedrale romanica come simbolo 293
- 11.1.2** L'architettura della cattedrale
Un modello ideale 293
- 11.1.3** Tecnologia e simbologia romanica
Le volte in pietra, l'elogio della materia 295

11.3 L'ARTE ROMANICA IN EUROPA	327
PERCORSO BREVE , p. 327	
11.3.1 L'arte romanica e il sentimento religioso La Chiesa come committente	328
11.3.2 La scultura medievale come monito di fede Le mostruose figure in pietra	328
11.3.3 L'iconografia romanica e le sue fonti I temi figurativi desunti dall'Antico e dal Nuovo Testamento	330
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La "morte della bellezza", p. 330	
LE FONTI DELL'ARTE I dèmoni e l'Inferno, p. 332	
11.3.4 Capolavori della scultura romanica Alcuni portali del Romanico francese e l'abbandono della mimesi	333
11.3.5 La pittura romanica in Europa I dipinti murali	335
11.4 L'ARTE ROMANICA IN ITALIA	337
PERCORSO BREVE , p. 337	
11.4.1 Wiligelmo, protagonista della scultura romanica italiana La scultura come narrativa	338
Opera in primo piano	
11.4.2 Le Storie della Genesi di Wiligelmo	338
LE FONTI DELL'ARTE Adamo ed Eva, p. 339	
11.4.3 Altri protagonisti della scultura romanica italiana Scultori e bronzisti	341
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i simboli del male, p. 342	
11.4.4 Benedetto Antèlami Un grande artista fra Romanico e Gotico	344
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Gli scultori romanici e l'antico, p. 344	
Opera in primo piano	
11.4.5 La Deposizione di Benedetto Antèlami	345
LE FONTI DELL'ARTE La Deposizione di Cristo dalla croce, p. 346	
11.4.6 La pittura romanica in Italia L'esperienza di Sant'Angelo in Formis	347
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i gesti delle braccia, p. 348	
11.4.7 Arte musiva in epoca romanica I mosaici a Roma, a Venezia e in Sicilia	350
LE FONTI DELL'ARTE Il Cristo Pantocratore, p. 352	
11.5 CITTÀ E CASTELLI IN ETÀ ROMANICA	353
PERCORSO BREVE , p. 353	
11.5.1 La rinascita delle città Le tipologie urbane	353
11.5.2 Abitare nel Medioevo Castelli, case e arredi dall'XI al XIII sec.	355

12 IL GOTICO. ARCHITETTURA E SCULTURA

Le coordinate, p. 357

12.1 L'ARCHITETTURA GOTICA IN EUROPA	360
PERCORSO BREVE , p. 360	
12.1.1 La cattedrale gotica: una sfida architettonica I grandi cantieri	361
12.1.2 La grande diffusione dell'arco a sesto acuto Nuovi principi strutturali	361
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Geometria, proporzioni e concetto di bellezza, p. 363	
12.1.3 L'estetica della luce Le vetrate gotiche	363
IN FRANCIA	
12.1.4 Architettura cluniacense e cistercense Due modelli per il Gotico europeo	364
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La vetrata, p. 365	
12.1.5 Architettura gotica in Francia L'affermazione del modello cluniacense dentro e fuori l'Île-de-France	367
Opera in primo piano	
12.1.6 La Cattedrale di Chartres	369
12.1.7 Dal Gotico "classico" al "radiante", al "fiammeggiante" L'evolversi di uno stile	370
IN EUROPA	
12.1.8 L'architettura gotica inglese Un Gotico dal carattere decorativo	372
12.1.9 Il Gotico nella Penisola Iberica Influenze islamiche e fresesie decorative	373
12.1.10 Il Gotico germanico e boemo Architettura a Marburgo, Vienna, Praga	375
12.2 L'ARCHITETTURA GOTICA IN ITALIA	376
PERCORSO BREVE , p. 376	
12.2.1 La diffusione del nuovo stile in Italia Il Gotico "temperato"	377
12.2.2 Architettura cistercense in Italia Il Gotico sobrio e austero	378
12.2.3 Architettura francescana e domenicana L'estetica degli ordini mendicanti	378
12.2.4 I luoghi di culto francescani La Basilica di San Francesco e la Basilica di Sant'Antonio	379
12.2.5 I modelli mendicanti a Firenze Santa Maria Novella e Santa Croce	381
Opera in primo piano	
12.2.6 Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze	382
12.2.7 I cantieri gotici in Italia Il Duomo di Orvieto, il Duomo di Siena, il Duomo di Milano	384

12.2.8 I palazzi pubblici in epoca gotica L'architettura al servizio della nuova società comunale	388	13.1.1 I primi protagonisti di una grande rivoluzione L'arte figurativa in Toscana nel XIII sec.	422
ARTE E SOCIETÀ Gli architetti e gli scultori, p. 389		13.1.2 Le pale d'altare Maestà e storie di santi	423
12.2.9 Architettura civile in Toscana e nella laguna veneta Palazzo Vecchio a Firenze, Palazzo Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a Venezia	390	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La tempera su tavola, p. 424	
12.2.10 Architettura civile e spunti classicistici nel Regno di Sicilia L'età di Federico II nell'Italia meridionale	392	13.1.3 I crocifissi duecenteschi Dal <i>Christus Triumphans</i> al <i>Christus Patiens</i>	424
12.3 LA SCULTURA GOTICA IN EUROPA	394	13.1.4 Tre croci a confronto Giunta Pisano, Coppo di Marcovaldo, Cimabue	426
PERCORSO BREVE , p. 394		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i gesti delle mani, p. 426	
12.3.1 L'arte gotica Un nuovo naturalismo	395	Opera in primo piano	
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Le tecniche operative della scultura gotica, p. 395		13.1.5 Il <i>Crocifisso</i> di Santa Croce di Cimabue	428
12.3.2 La scultura gotica in Francia Dal Romanico al Gotico	396	ARTE E SOCIETÀ Il corpo nel Medioevo, p. 428	
LE FONTI DELL'ARTE L'Annunciazione e la Visitazione, p. 398		13.1.6 Cimabue ad Assisi Gli affreschi della Basilica di San Francesco	430
12.3.3 La scultura gotica nei paesi germanici L'intensa drammaticità delle figure	399	LE FONTI DELL'ARTE La Crocifissione di Cristo, p. 432	
12.4 I PROTAGONISTI DELLA SCULTURA GOTICA ITALIANA	404	13.1.7 Le <i>Maestà</i> di Cimabue La <i>Maestà</i> del Louvre e la <i>Maestà</i> di Santa Trinita	433
PERCORSO BREVE , p. 404		LE FONTI DELL'ARTE Profeti e patriarchi, p. 435	
12.4.1 Nicola Pisano e i modelli classici La formazione e le prime opere	405	13.1.8 La scuola romana e l'arte musiva di Torriti e Cavallini Tra innovazione e tradizione	435
Opera in primo piano		LE FONTI DELL'ARTE Morte, Assunzione e Incoronazione di Maria, p. 437	
12.4.2 Il Pulpito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano	405	13.2 GIOTTO	439
12.4.3 Il Pulpito del Duomo di Siena L'influenza di Giovanni Pisano	408	PERCORSO BREVE , p. 439	
12.4.4 Giovanni Pisano: il linguaggio gotico La facciata del Duomo di Siena	409	13.2.1 La fama di Giotto La formazione e l'esordio ad Assisi	440
Opera in primo piano		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Giotto e Pietro Cavallini, p. 441	
12.4.5 Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano	409	Opere in primo piano	
LE FONTI DELL'ARTE La Strage degli Innocenti, p. 410		13.2.2 Le <i>Storie di San Francesco</i> di Giotto nella Basilica superiore di Assisi	442
12.4.6 Il Pulpito del Duomo di Pisa Un capolavoro del Gotico europeo	412	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Giotto o non Giotto?, p. 443	
12.4.7 Giovanni Pisano e il tema della "Vergine con Bambino" Arte e devozione	412	13.2.3 Il <i>Crocifisso</i> di Santa Maria Novella Un naturalismo senza precedenti	445
12.4.8 Arnolfo di Cambio La solennità delle forme	413	Opere in primo piano	
12.4.9 Lorenzo Maitani, Andrea e Nino Pisano Altri protagonisti della scultura gotica italiana	416	13.2.4 Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova	446
		LE FONTI DELL'ARTE La Natività e la Fuga in Egitto, p. 447	
		LE FONTI DELL'ARTE Il Bacio di Giuda e il Compianto del Cristo morto, p. 449	
		13.2.5 La <i>Maestà</i> di Ognissanti La compattezza delle forme	450
		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i simboli di Maria, p. 450	
		13.2.6 La Cappella Bardi Un nuovo lirismo	452
		VITA E OPERE Giotto, p. 453	

13 IL GOTICO. PITTURA

Le coordinate, p. 419

13.1 LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA	421
PERCORSO BREVE , p. 421	

13.3	DUCCIO DI BUONINSEGNA E LA SCUOLA SENESE	454		
	PERCORSO BREVE , p. 454			
13.3.1	Duccio di Buoninsegna Una sintesi culturale	455		
13.3.2	Le <i>Maestà</i> di Duccio <i>La Madonna dei Francescani</i> e <i>la Madonna Rucellai</i>	455		
	Opera in primo piano			
13.3.3	La <i>Maestà</i> del Duomo di Siena di Duccio	457		
13.3.4	Duccio e Giotto Protagonisti a confronto	459		
13.3.5	La pittura trecentesca a Siena La scuola senese	459		
13.3.6	Simone Martini <i>La Maestà</i> di Palazzo Pubblico	459		
13.3.7	L'eleganza cortese nell'opera di Simone Martini <i>Il San Ludovico</i> e <i>le Storie di San Martino</i>	461		
	Opera in primo piano			
13.3.8	L' <i>Annunciazione</i> di Simone Martini	462		
13.3.9	Pietro e Ambrogio Lorenzetti Pittura sacra e pittura civile	464		
13.4	LA PITTURA IN ITALIA DOPO GIOTTO	469		
	PERCORSO BREVE , p. 469			
13.4.1	La pittura del primo Trecento La cultura figurativa toscana e le realtà artistiche locali	469		
13.4.2	L'arte toscana dopo Giotto Firenze e i centri minori	470		
13.4.3	Altri centri artistici in Italia L'influenza di Giotto in Emilia e in area lombardo-veneta	473		
13.5	IL GOTICO INTERNAZIONALE	476		
	PERCORSO BREVE , p. 476			
13.5.1	Il Gotico internazionale La nuova cultura di corte: lo sfarzo e l'eleganza	477		
13.5.2	La produzione gotico cortese Alcuni esempi francesi	478		
13.5.3	Il Gotico internazionale in Italia Gentile da Fabriano e altri protagonisti	480		
	Opera in primo piano			
13.5.4	L' <i>Adorazione dei Magi</i> di Gentile da Fabriano	482		
	LE FONTI DELL'ARTE L' <i>Adorazione dei Magi</i> , p. 483			
13.5.5	Pisanello I ritratti, gli affreschi e le tavole	484		
	Opera in primo piano			
13.5.6	<i>San Giorgio e la principessa</i> di Pisanello	486		

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE