

INDICE DEL VOLUME

14 IL RINASCIMENTO: LE ORIGINI

Le coordinate, p. 489

- 14.1 I CARATTERI DELL'ARTE RINASCIMENTALE** 492
PERCORSO BREVE, p. 492
- 14.1.1 Il Rinascimento e l'Antico** 493
Umanesimo, classicismo e naturalismo
- 14.1.2 Lo studio e la ricerca delle proporzioni** 494
L'architettura e la figura umana
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Le proporzioni armoniche, p. 495
- 14.1.3 La proporzione della figura umana** 496
Il recupero del canone classico
- 14.1.4 La prospettiva** 497
Il metodo di rappresentazione dello spazio e i suoi significati culturali
- 14.2 FILIPPO BRUNELLESCHI** 500
PERCORSO BREVE, p. 500
- 14.2.1 Il concorso del 1401** 501
La formazione e l'esordio
LE FONTI DELL'ARTE Abramo e Isacco, p. 502
- 14.2.2 Il viaggio a Roma** 503
Brunelleschi alla riscoperta dell'antico
- 14.2.3 La Cupola di Santa Maria del Fiore** 504
Un capolavoro di ingegneria
- 14.2.4 Il Portico degli Innocenti** 507
La fondazione dell'architettura rinascimentale
Opere in primo piano
- 14.2.5 La Sagrestia Vecchia in San Lorenzo e la Cappella Pazzi di Brunelleschi** 509
- 14.2.6 Le Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito** 511
Il linguaggio classico e il metodo di Brunelleschi
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'arco e la colonna secondo Brunelleschi, p. 512
VITA E OPERE Filippo Brunelleschi, p. 514
- 14.3 DONATELLO** 515
PERCORSO BREVE, p. 515
- 14.3.1 L'esordio e l'affermazione** 516
Le prime opere
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La scultura lignea, p. 517
- 14.3.2 La partecipazione ai cantieri fiorentini** 518
Sculture rinascimentali per chiese gotiche
- 14.3.3 Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo** 518
Il naturalismo donatelliano
- 14.3.4 I bassorilievi di Donatello** 520
Lo "schiacciato" e la prospettiva
- 14.3.5 La bottega con Michelozzo** 522
I monumenti funebri
LE FONTI DELL'ARTE Giovanni Battista, p. 522
- 14.3.6 Donatello e l'antico** 524
Dalla Sagrestia Vecchia ai *David*
LE FONTI DELL'ARTE David, p. 526
- 14.3.7 Donatello a Padova** 528
Il *Monumento equestre al Gattamelata* e l'*Altare del Santo*
Opera in primo piano
- 14.3.8 La Maddalena di Donatello** 531
LE FONTI DELL'ARTE Maddalena, p. 531
VITA E OPERE Donatello, p. 532
- 14.4 MASACCIO** 533
PERCORSO BREVE, p. 533
- 14.4.1 Masolino e Masaccio** 534
Il Tardogotico incontra il Rinascimento
- 14.4.2 La Cappella Brancacci** 537
Il racconto di un'umanità eroica
Opera in primo piano
- 14.4.3 Il tributo di Masaccio nella Cappella Brancacci** 542
- 14.4.4 Il Polittico di Pisa** 543
Il valore etico della nuova pittura

14.4.5 La *Trinità* in Santa Maria Novella
L'esperienza della prospettiva e la concretezza
delle immagini 545

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Affreschi e sinòpie, p. 545

VITA E OPERE Masaccio, p. 548

15 LA DIFFUSIONE DEL LINGUAGGIO RINASCIMENTALE

Le coordinate, p. 549

15.1 ARTE E ARCHITETTURA IN TOSCANA NELLA PRIMA METÀ DEL QUATTROCENTO 551

PERCORSO BREVE, p. 551

15.1.1 Il primo Rinascimento fiorentino
Nuovo naturalismo e tradizione tardogotica 552

ARTE E SOCIETÀ La condizione sociale degli artisti, p. 552

15.1.2 Società e architettura nel Quattrocento
Una nuova committenza: orgoglio civico e piacere estetico 553

ARCHITETTURA

15.1.3 Michelozzo architetto dei Medici
Un interprete della magnificenza civile 553

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Palazzo Medici, Palazzo Pitti e il primato del modello a bugnato, p. 555

Opere in primo piano

15.1.4 Le Ville medicee di Michelozzo 556

SCULTURA

15.1.5 Lorenzo Ghiberti
Un maestro rinascimentale dal gusto gotico 557

15.1.6 Nanni di Banco
Un cultore della statuaria classica 560

15.1.7 Altri scultori nella Toscana del primo Quattrocento
Jacopo della Quercia, Luca Della Robbia e Desiderio da Settignano 562

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La terracotta invetriata, p. 564

PITTURA

15.1.8 Lorenzo Monaco
Eleganza e caratterizzazione psicologica 565

15.1.9 Paolo Uccello
Una pittura surreale 566

LE FONTI DELL'ARTE Noè e il Diluvio, p. 567

Opere in primo piano

15.1.10 La *Battaglia di San Romano* di Paolo Uccello 569

15.1.11 Beato Angelico
Naturalismo e misticismo 571

15.1.12 Filippo Lippi e Domenico Veneziano
Una nuova grazia nelle immagini sacre 574

15.2 PIERO DELLA FRANCESCA 576

PERCORSO BREVE, p. 576

15.2.1 La formazione e i dipinti su tavola
Da Firenze a Borgo San Sepolcro 577

15.2.2 Gli affreschi di Arezzo
La *Leggenda della Vera Croce*: una "pittura prospettica della luce" 579

Opere in primo piano

15.2.3 La *Flagellazione* di Piero della Francesca 583

15.2.4 Piero ritrattista
Il *dittico* degli Uffizi 585

15.2.5 La *Pala di Brera* e gli ultimi anni
Una pittura complessa 586

VITA E OPERE Piero della Francesca, p. 588

15.3 LEON BATTISTA ALBERTI 589

PERCORSO BREVE, p. 589

15.3.1 Un architetto umanista
L'arte e i trattati 590

15.3.2 Il Tempio Malatestiano
Una forma classica per una chiesa moderna 592

15.3.3 Palazzo Rucellai a Firenze
L'ordine architettonico in facciata 593

Opere in primo piano

15.3.4 La Facciata di Santa Maria Novella a Firenze di Leon Battista Alberti 595

15.3.5 I *templa* albertiani a Mantova
San Sebastiano e Sant'Andrea 596

15.3.6 Le chiese a pianta centrale secondo Alberti
La perfezione delle forme 597

Opere in primo piano

15.3.7 Le Tavole prospettiche con le *Città ideali* di Leon Battista Alberti 599

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'idea di città da Vitruvio a Francesco di Giorgio Martini, p. 600

VITA E OPERE Leon Battista Alberti, p. 601

15.4 LA PITTURA FIAMMINGA 602

PERCORSO BREVE, p. 602

15.4.1 L'arte delle Fiandre
La pittura del Quattrocento fuori d'Italia 603

15.4.2 Jan Van Eyck
Complesse simbologie e senso del privato 605

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La pittura a olio, p. 606

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il mobile rinascimentale, p. 608

Opere in primo piano

15.4.3 Il *Polittico dell'Agnello Mistico* di Jan Van Eyck 609

15.4.4 Rogier Van der Weyden e Hugo Van der Goes
Due fiamminghi ammirati in Italia 611

15.4.5 Jean Fouquet
Un pittore internazionale 614

15.5 ARTE E ARCHITETTURA IN ITALIA NELLA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO 616

PERCORSO BREVE, p. 616

- 15.5.1 I centri del Rinascimento nella seconda metà del Quattrocento Da Firenze a Venezia 617

ARCHITETTURA

- 15.5.2 Giuliano da Sangallo A Firenze, architetto del Magnifico 617
- 15.5.3 Le imprese urbanistiche di Pienza e Ferrara Bernardo Rossellino e Biagio Rossetti 619
- 15.5.4 Il Palazzo Ducale di Urbino Luciano Laurana e la committenza di Federico da Montefeltro 621

SCULTURA E PITTURA

- 15.5.5 Pollaiuolo e Verrocchio A Firenze: un nuovo plasticismo fra pittura e scultura 624
- 15.5.6 Perugino Un pittore di successo tra Roma, l'Umbria e la Toscana 626
- 15.5.7 Andrea Mantegna Tra Padova e Mantova: la prospettiva applicata al corpo umano 628

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: piante e frutti come simboli, p. 631

Opera in primo piano

- 15.5.8 Il *Cristo morto* del Mantegna 634
- 15.5.9 Antonello da Messina Dalla Sicilia a Venezia: un italiano che dipingeva da fiammingo 635

LE FONTI DELL'ARTE San Sebastiano, p. 638

Opera in primo piano

- 15.5.10 *San Gerolamo nello studio* di Antonello da Messina 639

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: animali come simboli, p. 640

- 15.5.11 Giovanni Bellini A Venezia: l'invenzione della pittura tonale 641

15.6 SANDRO BOTTICELLI 645

PERCORSO BREVE, p. 645

- 15.6.1 Sandro Botticelli pittore mediceo La formazione e le prime opere sacre 646

ARTE E SOCIETÀ Il neoplatonismo nella Firenze medicea 647

Opera in primo piano

- 15.6.2 *La Primavera* di Botticelli 648
- 15.6.3 *La Nascita di Venere* Il linguaggio neoplatonico di Botticelli 650

LE FONTI DELL'ARTE Venere, p. 650

- 15.6.4 Il periodo "mistico" Una pittura sacra dai toni drammatici e appassionati 653

VITA E OPERE Sandro Botticelli, p. 654

16 IL RINASCIMENTO MATURO

Le coordinate, p. 655

16.1 DONATO BRAMANTE E IL CLASSICISMO A ROMA 658

PERCORSO BREVE, p. 658

- 16.1.1 Bramante a Milano L'esordio come pittore e l'architettura 659

- 16.1.2 Bramante a Roma La "maniera grande" delle imprese papali 661

Opera in primo piano

- 16.1.3 Il Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante 662

- 16.1.4 Il Belvedere e i palazzi Alla maniera degli antichi 663

- 16.1.5 I progetti per San Pietro Da Bramante ad Antonio da Sangallo 665

- 16.1.6 L'eredità bramantesca Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi 666

VITA E OPERE Bramante, p. 668

16.2 LEONARDO DA VINCI 669

PERCORSO BREVE, p. 669

- 16.2.1 Il primo periodo fiorentino Le opere giovanili e la formazione di un genio 670

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: fiori e piante nella pittura cinquecentesca, p. 672

- 16.2.2 L'importanza del disegno Gli studi e l'esperienza 673

- 16.2.3 La pittura secondo Leonardo L'arte come conoscenza 675

Opera in primo piano

- 16.2.4 *La Vergine delle rocce* di Leonardo 676

LE FONTI DELL'ARTE Immacolata Concezione, p. 676

- 16.2.5 Il *Cenacolo* La raffigurazione dei "moti dell'anima" 680

LE FONTI DELL'ARTE Ultima Cena, p. 680

- 16.2.6 Il tema della Vergine con Sant'Anna La naturalezza della grazia 682

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il cartone, p. 684

- 16.2.7 I ritratti femminili e *La Gioconda* La donna al centro della natura 685

- 16.2.8 L'architettura e la città Leonardo progettista e la ricerca sulla pianta centrale 687

VITA E OPERE Leonardo, p. 690

16.3 MICHELANGELO 691

PERCORSO BREVE, p. 691

16.3.1 Il confronto con l'Antico e la <i>Pietà</i> Le prime prove di un artista geniale	692	LE FONTI DELL'ARTE La Trasfigurazione e la Guarigione dell'ossesso, p. 746
Opera in primo piano		VITA E OPERE Raffaello, p. 747
16.3.2 Il <i>David</i> di Michelangelo	694	
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Una filosofia in forma artistica, p. 696		
16.3.3 Dalla <i>Battaglia di Càscina</i> alla Sistina Il disegno e il colore	697	
Opera in primo piano		
16.3.4 <i>La creazione di Adamo</i> di Michelangelo nella Cappella Sistina	705	
16.3.5 Il Sepolcro di Giulio II Una complessa iconografia per il trionfo della Chiesa	706	
LE FONTI DELL'ARTE Mosè, p. 708		
16.3.6 Michelangelo architetto Il codice classico rivisitato	709	
16.3.7 La Sagrestia Nuova e la Biblioteca Laurenziana Le architetture per i Medici	710	
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il nudo michelangiolesco, p. 711		
16.3.8 Il <i>Giudizio Universale</i> La polemica con la tradizione	715	
LE FONTI DELL'ARTE Caronte e Minosse, p. 716		
16.3.9 Il Campidoglio e San Pietro Michelangelo architetto della Roma pontificia	717	
16.3.10 Il "non-finito" delle ultime <i>Pietà</i> Il confronto con la morte	719	
VITA E OPERE Michelangelo, p. 721		
16.4 RAFFAELLO	722	
PERCORSO BREVE , p. 722		
16.4.1 Raffaello e Perugino La formazione del linguaggio raffaellesco	723	
Opera in primo piano		
16.4.2 Lo <i>Sposalizio della Vergine</i> di Raffaello	724	
LE FONTI DELL'ARTE Giuseppe e lo sposalizio con Maria, p. 725		
16.4.3 Raffaello a Firenze Le Madonne, i ritratti, le pale d'altare	726	
Opera in primo piano		
16.4.4 La Stanza della Segnatura di Raffaello	729	
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il classicismo come messaggio politico, p. 730		
16.4.5 Le Stanze Vaticane: la Stanza di Eliodoro e la Stanza dell'Incendio di Borgo Un nuovo percorso stilistico	734	
16.4.6 Raffaello architetto <i>La instauratio urbis</i>	737	
16.4.7 I quadri romani di Raffaello Le nuove Madonne e i ritratti papali	743	
16.4.8 <i>La Trasfigurazione</i> L'ultimo capolavoro	746	
		16.5 PITTORI EUROPEI DEL PRIMO CINQUECENTO 748
		PERCORSO BREVE , p. 748
		16.5.1 Albrecht Dürer Il pittore tedesco che amava l'Italia 749
		TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La xilografia, il bulino, l'acquaforte, p. 750
		16.5.2 La pittura tedesca Grünewald e Altdorfer 752
		16.5.3 Hieronymus Bosch Una pittura visionaria 753
		16.6 GIORGIONE 757
		PERCORSO BREVE , p. 757
		16.6.1 La pittura veneta del Cinquecento I valori "atmosferici" dello spazio pittorico veneziano 758
		16.6.2 La rivoluzione di Giorgione Le opere dell'esordio 758
		Opera in primo piano
		16.6.3 <i>La tempesta</i> di Giorgione 760
		16.6.4 Le opere della maturità Colore e luce 761
		VITA E OPERE Giorgione, p. 763
		16.7 TIZIANO 764
		PERCORSO BREVE , p. 764
		16.7.1 La formazione e le opere giovanili La natura fra simboli e allegorie 765
		Opera in primo piano
		16.7.2 <i>L'Assunta</i> di Tiziano 767
		16.7.3 <i>La Pala Pesaro</i> e la <i>Venere di Urbino</i> Tra sacro e profano 768
		16.7.4 I ritratti Un grande indagatore dell'animo umano 770
		Opera in primo piano
		16.7.5 <i>Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese</i> di Tiziano 772
		16.7.6 Dall'apice del successo alle ultime opere L'insorgenza del pessimismo e il mito rivisitato 773
		LE FONTI DELL'ARTE Diana, Atteone, Callisto, p. 774
		VITA E OPERE Tiziano, p. 776
		16.8 PALLADIO 777
		PERCORSO BREVE , p. 777
		16.8.1 La formazione Lo studio dell'antico e le prime opere 778
		16.8.2 Le ville e i palazzi Simmetria e armonia 779

Opera in primo piano

- 16.8.3** Villa Almerico a Vicenza (La Rotonda) di Palladio 782
- 16.8.4** Palladio a Venezia
Le chiese lagunari 783
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il problema delle facciate, p. 785
- 16.8.5** *I Quattro libri dell'architettura*
Palladio teorico 785

- 16.8.6** Il Teatro Olimpico
Un moderno teatro "all'antica" 786

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il Palladianesimo, p. 786

VITA E OPERE Palladio, p. 787

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE