

INDICE DEL VOLUME

17 SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO, MANIERISMO E CONTRORIFORMA

Le coordinate, p. 789

17.1 LA RICERCA PITTORICA ANTICLASSICA 792

PERCORSO BREVE, p. 792

17.1.1 La rottura dell'armonia
Lo sperimentalismo anticlassico 793

17.1.2 Andrea del Sarto
Un maestro per la nuova generazione 793

17.1.3 Rosso Fiorentino
Un pittore spregiudicato 794

17.1.4 Pontormo
La pittura dell'angoscia 796

Opere in primo piano

17.1.5 Le *Deposizioni* di Rosso Fiorentino
e di Pontormo 798

17.1.6 Beccafumi, Dossi, Ferrari
L'esperienza anticlassica fuori Firenze 800

17.1.7 Sebastiano del Piombo
Il più fedele seguace di Michelangelo 802

17.1.8 Lorenzo Lotto
Un artista errante 803

17.2 IL MANIERISMO 805

PERCORSO BREVE, p. 805

17.2.1 Il gusto manierista
La "sprezzatura" 806

IN EMILIA E IN LOMBARDIA

17.2.2 Correggio
Una pittura prospetticamente ardita 806

17.2.3 Parmigianino
Una pittura elegante e raffinatissima 809

Opere in primo piano

17.2.4 La *Madonna dal collo lungo* di Parmigianino 810

17.2.5 Giulio Romano
Un perfetto cortigiano 811

A FIRENZE

17.2.6 La nuova committenza medicea
La "bella maniera" fiorentina 814

17.2.7 Giambologna e Cellini
L'eleganza della scultura manierista 816

Opere in primo piano

17.2.8 Il *Perseo* di Benvenuto Cellini 817

LE FONTI DELL'ARTE Perseo, p. 818

17.2.9 La Maniera secondo Bronzino e Vasari
Due grandi artisti alla corte di Cosimo I dei Medici 819

17.2.10 Le *Vite* vasariane
Una fonte preziosa per gli storici dell'arte 822

A VENEZIA E NEL VENETO

17.2.11 Tintoretto
I quadri come palcoscenici teatrali 823

17.2.12 Veronese
Il fasto e lo splendore della cultura veneziana 825

17.2.13 Architettura manierista a Venezia
Il classicismo importato nella laguna 827

17.3 IL MANIERISMO IN EUROPA 829

PERCORSO BREVE, p. 829

17.3.1 Il Cinquecento europeo
Fra Gotico e Rinascimento 829

17.3.2 Le corti di Vienna, Praga, Fontainebleau
e Madrid
Artisti e architetti al servizio delle corti europee 830

17.3.3 El Greco
Una pittura mistica e visionaria 833

17.3.4 Pieter Bruegel il Vecchio
L'eredità fiamminga nei soggetti popolari 834

17.4 IL SUPERAMENTO DEL MANIERISMO E L'ARTE DELLA CONTRORIFORMA 837

PERCORSO BREVE, p. 837

17.4.1 La pittura lombarda del Cinquecento I pittori della realtà	838
17.4.2 Arte e religione Le disposizioni del Concilio di Trento	840
17.4.3 La nuova pittura devozionale Il pietismo controriformista	841
17.4.4 Architettura e urbanistica a Roma L'ultima stagione manierista e i nuovi modelli controriformistici	844

18 NATURALISMO E CLASSICISMO

Le coordinate, p. 849

18.1 CARAVAGGIO	852
PERCORSO BREVE , p. 852	
18.1.1 La formazione lombarda L'influenza della "pittura del vero"	853
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE I primi biografi di Caravaggio, p. 853	
18.1.2 Il trasferimento a Roma Le prime opere, "a mezzo tra il devoto e il profano"	854
Opera in primo piano	
18.1.3 Il <i>Bacco</i> di Caravaggio	856
18.1.4 I primi dipinti sacri L'interpretazione rivoluzionaria del genere	857
18.1.5 Le tele per la Cappella Contarelli Il sacro proiettato nel quotidiano	860
18.1.6 Le tele per la Cappella Cerasi Altre due opere controverse e criticate	864
18.1.7 Caravaggio "pittore maledetto" Un artista decisamente fuori dal coro	866
Opera in primo piano	
18.1.8 La <i>Morte della Vergine</i> di Caravaggio	868
18.1.9 La fuga da Roma La disperazione degli ultimi anni	869
LE FONTI DELL'ARTE La Resurrezione di Lazzaro, p. 871	
VITA E OPERE Caravaggio, p. 872	
18.2 I SEGUACI DI CARAVAGGIO	873
PERCORSO BREVE , p. 873	
18.2.1 L'influenza di Caravaggio sulla pittura del Seicento I nuovi pittori della realtà	874
18.2.2 Il Caravaggismo in Italia Caravaggisti a Roma e a Napoli	874
18.2.3 Artemisia Gentileschi Il vigore dell'arte al femminile	876
ARTE E SOCIETÀ Le donne artiste dal XV al XVII sec., p. 877	
18.2.4 La scuola di Caravaggio in Europa Francia, Olanda, Spagna	878

18.2.5 Le nature morte Cibi, fiori e oggetti con valore simbolico	880
18.3 ANNIBALE CARRACCI E LA CORRENTE CLASSICISTA	884
PERCORSO BREVE , p. 884	
18.3.1 I Carracci: una famiglia di pittori L'Accademia degli Incamminati	885
18.3.2 Annibale Carracci Dal naturalismo al classicismo	886
Opera in primo piano	
18.3.3 La decorazione della Galleria di Palazzo Farnese di Annibale Carracci	888
LE FONTI DELL'ARTE Bacco, p. 889	
18.3.4 Le opere della maturità di Annibale Gli ultimi anni e la fortuna critica	889
18.3.5 Guido Reni Un grande seguace del classicismo carraccesco	891
Opera in primo piano	
18.3.6 La <i>Strage degli innocenti</i> di Guido Reni	892
18.3.7 L'ideale classicistico di Guido Reni L'esaltazione del mito biblico e classico	893
LE FONTI DELL'ARTE Sansone, p. 894	
18.3.8 Domenichino, Lanfranco, Guercino Altri protagonisti della tradizione carraccesca	894
18.4 NATURALISMO E CLASSICISMO NELL'ARTE EUROPEA DEL SEICENTO	898
PERCORSO BREVE , p. 898	
LE FIANDRE	
18.4.1 Pieter Paul Rubens Un pittore coltissimo e di successo	899
Opera in primo piano	
18.4.2 <i>Le conseguenze della guerra</i> di Rubens	902
LE FONTI DELL'ARTE Marte, p. 903	
18.4.3 Anton Van Dyck Un grande ritrattista internazionale	904
L'OLANDA	
18.4.4 La "pittura di genere" nell'Olanda della borghesia Il paesaggio, la città, gli interni	906
18.4.5 Rembrandt van Rijn La poetica della luce	907
18.4.6 Jan Vermeer Il pittore della vita borghese	911
LA SPAGNA	
18.4.7 Diego Velázquez L'omaggio di un grande spagnolo al naturalismo	913
Opera in primo piano	
18.4.8 <i>Las meninas</i> di Velázquez	916

19 IL BAROCCO

Le coordinate, p. 919

- 19.1 GIAN LORENZO BERNINI** 922
PERCORSO BREVE, p. 922
- 19.1.1** La formazione di Bernini 923
 A Roma in un vivace contesto culturale
- 19.1.2** I primi capolavori 924
 Le statue per Scipione Borghese
- 19.1.3** Bernini e Urbano VIII 926
 Un'intesa perfetta tra committente e artista
- 19.1.4** Le fontane berniniane 928
 L'acqua come gioco infinito
- 19.1.5** Bernini al servizio della Controriforma 930
 La poetica della meraviglia e della persuasione
- Opere in primo piano**
- 19.1.6** La Cappella Cornaro 931
 e *l'Estasi di Santa Teresa* di Bernini
- 19.1.7** Il "bel composto" 933
 L'opera d'arte totale
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** La bottega berniniana, p. 933
- 19.1.8** Bernini architetto 934
 Lo spirito classicista del Barocco
- Opere in primo piano**
- 19.1.9** Piazza San Pietro di Bernini 936
- 19.1.10** La morte come gran teatro barocco 938
 I sepolcri per i due amici pontefici
- VITA E OPERE** Gian Lorenzo Bernini, p. 940
- 19.2 FRANCESCO BORROMINI** 941
PERCORSO BREVE, p. 941
- 19.2.1** Il San Carlino 942
 Le prime esperienze a Roma
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** Borromini e Bernini, p. 944
- 19.2.2** La scomposizione del linguaggio rinascimentale 944
 Il Borromini "chimerico"
- Opere in primo piano**
- 19.2.3** Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini 945
- 19.2.4** Borromini architetto dei Pamphili 946
 Le opere per Innocenzo X
- 19.2.5** Gli ultimi anni e la morte 949
 La fortuna europea di Borromini
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** La conquista di un nuovo linguaggio, p. 950
- VITA E OPERE** Francesco Borromini, p. 951
- 19.3 PIETRO DA CORTONA** 952
PERCORSO BREVE, p. 952
- 19.3.1** Le prime opere pittoriche 952
 Una rilettura del classicismo
- Opere in primo piano**
- 19.3.2** *Il Trionfo della Divina Provvidenza* di Pietro da Cortona 953
- LE FONTI DELL'ARTE** *Il Ratto delle Sabine*, p. 953
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** La percezione dello spazio barocco, p. 954
- 19.3.3** I grandi temi epici e la pittura sacra 956
 Gli affreschi di Palazzo Pitti e la Galleria Pamphili
- 19.3.4** Pietro da Cortona architetto 958
 Una rimeditazione sul Cinquecento
- VITA E OPERE** Pietro da Cortona, p. 960
- 19.4 BAROCCO E CLASSICISMO: LA CONVIVENZA DI DUE ANIME** 961
PERCORSO BREVE, p. 961
- 19.4.1** La pittura barocca tra Genova e Venezia 962
 Bernardo Strozzi e Domenico Fetti
- 19.4.2** La pittura barocca a Roma 963
 Giovan Battista Gaulli e Andrea Pozzo
- 19.4.3** La pittura barocca a Napoli 965
 Luca Giordano
- 19.4.4** La corrente classicista nella Roma del Seicento 966
 La pittura di Sacchi e Poussin
- 19.4.5** Scultura e classicismo a Roma 969
 Alessandro Algardi e François Duquesnoy
- 19.4.6** I trattati di Giovanni Pietro Bellori 970
 Un'opposizione al gusto barocco
- 19.5 L'ARCHITETTURA BAROCCA IN ITALIA** 971
PERCORSO BREVE, p. 971
- 19.5.1** L'architettura barocca a Torino 972
 Guarino Guarini, il più "moderno" tra gli architetti
- 19.5.2** L'architettura sacra e civile a Venezia 974
 Baldassarre Longhena
- 19.5.3** A Roma, oltre Bernini e Borromini 976
 Carlo Rainaldi e Carlo Fontana
- 19.5.4** Il Barocco nel Meridione d'Italia 978
 Fanzago a Napoli e il Barocco leccese
- 19.6 ARCHITETTURA E URBANISTICA NELL'EUROPA BAROCCA** 981
PERCORSO BREVE, p. 981
- 19.6.1** Il Seicento nella Francia di Luigi XIV 981
 La *grandeur* come stile dominante
- 19.6.2** Lo "stile" Luigi XIV 984
 Boulle, mobiliere del re
- TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI** Il mobile Luigi XIV, p. 985
- 19.6.3** Il Louvre 986
 Storia di un progetto da Bernini a Perrault

- 19.6.4** Il classicismo architettonico inglese
Inigo Jones e il Palladianesimo 987
- ARTE E SOCIETÀ** Una nuova figura di architetto in Inghilterra, p. 987
- 19.6.5** L'architettura della Restaurazione inglese
Sir Christopher Wren 988
- 19.6.6** Parigi e Londra capitali barocche
La crescita delle metropoli 990

20 TARDOBAROCCO E ROCOCÒ

Le coordinate, p. 993

- 20.1** L'ARTE DEL TARDOBAROCCO ITALIANO 995
- PERCORSO BREVE**, p. 995
- 20.1.1** Il Tardobarocco a Venezia
La frivolezza, la mondanità, l'eleganza 996
- TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI** I pastelli, p. 996
- 20.1.2** Il genere del Vedutismo
La Venezia di Canaletto, Bellotto e Guardi 997
- 20.1.3** Giambattista Tiepolo
Un artista internazionale 1001
- LE FONTI DELL'ARTE** Antonio e Cleopatra, p. 1002
- Opera in primo piano**
- 20.1.4** Gli affreschi a Würzburg di Tiepolo 1003
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** Una pittura teatrale, p. 1006
- 20.1.5** Il Tardobarocco tra Bologna e Roma
Crespi, Pannini e Piranesi 1006
- 20.1.6** La scultura tardobarocca
Il virtuosismo di Sammartino e Serpotta 1008
- 20.2** L'ARCHITETTURA TARDOBAROCCA IN ITALIA 1010
- PERCORSO BREVE**, p. 1010

- 20.2.1** L'architettura in Piemonte
Filippo Juvarra 1010
- 20.2.2** L'architettura a Napoli
Luigi Vanvitelli 1013
- 20.2.3** L'architettura a Roma
Nuove risoluzioni urbanistiche 1015
- 20.2.4** L'architettura nella Sicilia sud-orientale
Vaccarini e Gagliardi 1017
- Opere in primo piano**
- 20.2.5** Le Chiese di San Giorgio a Ragusa e a Modica di Rosario Gagliardi 1020

20.3 L'EUROPA TRA ROCOCÒ E NEOPALLADIANESIMO 1022

PERCORSO BREVE, p. 1022

- 20.3.1** Il Rococò
Lo stile Luigi XV e il nuovo gusto francese 1023
- TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI** Il mobile Luigi XV, p. 1023
- 20.3.2** La pittura "rococò" in Francia
Il piacere aristocratico della bella vita 1027
- 20.3.3** La pittura "rococò" in Inghilterra
L'ostentazione dello status sociale 1031
- 20.3.4** L'architettura tardobarocca nell'Europa centrale
Da Vienna a Monaco a Praga 1033
- 20.3.5** L'architettura spagnola
Il Churriguerismo 1037
- 20.3.6** Il Neopalladianesimo inglese
L'opposizione al Rococò 1038
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** I giardini all'inglese, p. 1039

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE