

INDICE DEL VOLUME

1 LA PREISTORIA

Le coordinate, p. 1

1.1 DAL PALEOLITICO AL NEOLITICO 3

PERCORSO BREVE, p. 3

1.1.1 La pittura parietale 4

Arte naturalistica e magia

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La tecnica pittorica primitiva, p. 4

Opere in primo piano

1.1.2 Lascaux e Altamira 5

1.1.3 Il Paleolitico in Italia 6

Il rito e la vita quotidiana nei graffiti rupestri

1.1.4 La scultura paleolitica 7

Animali e "veneri" preistoriche

1.1.5 L'arte del Neolitico 8

Le incisioni della Valcamonica e le steli antropomorfe

1.1.6 L'architettura megalitica 10

Menhir, dólmen e altri monumenti architettonici

1.1.7 I nuraghi sardi 12

Monumenti dell'età del bronzo

2 LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE

Le coordinate, p. 13

2.1 L'ARCHITETTURA DELL'ANTICO EGITTO 15

PERCORSO BREVE, p. 15

2.1.1 I monumenti funerari 16

La concezione della morte; le màstabe e le piramidi

Opere in primo piano

2.1.2 Le piramidi di El-Giza 17

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La costruzione delle piramidi, p. 17

2.1.3 Le tombe a ipogeo 19

La magnificenza del faraone Tutankhamon

2.1.4 Il tempio egizio 20

Templi divini e templi funerari

2.1.5 L'architettura civile 22

Un patrimonio in parte perduto

2.2 L'ARTE DELL'ANTICO EGITTO 23

PERCORSO BREVE, p. 23

2.2.1 La pittura 24

Le figure e lo spazio: regole e proporzioni

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La pittura a secco, p. 26

2.2.2 La scultura egizia 27

L'immagine del faraone e le figure minori

2.2.3 Lo stile amarniano 29

Una parentesi di naturalismo

LE FONTI DELL'ARTE Le divinità egizie, p. 30

ARTE E SOCIETÀ L'artista in Egitto, p. 31

2.3 ARTE E ARCHITETTURA IN MESOPOTAMIA 32

PERCORSO BREVE, p. 32

2.3.1 La civiltà sumerica 33

Sculture, rilievi e pannelli decorati: le differenze con l'arte egizia

Opere in primo piano

2.3.2 Lo *Stendardo di Ur* 34

2.3.3 Dagli Accadi al periodo neosumerico 35

La statuaria e il trionfo della ziggurat

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Tarsia, intarsio e incrostazione, p. 35

2.3.4 L'arte assiro-babilonese 37

La celebrazione del potere

ARTE E SOCIETÀ La religione mesopotamica, p. 37

2.3.5 L'architettura assiro-babilonese 39

Ingegno e magnificenza

3 LE CIVILTÀ EGEE

Le coordinate, p. 41

3.1 L'ARTE CICLADICA E CRETESE 43

PERCORSO BREVE, p. 43

3.1.1 La civiltà cicladica 44

Idoli e purezza delle forme

3.1.2 L'architettura e la pittura a Creta 45

Palazzi grandiosi e decorazioni policrome

Opera in primo piano

3.1.3 Il *Gioco sul toro* 47

LE FONTI DELL'ARTE Minosse e il Minotauro, p. 47

3.1.4 I rapporti con l'arte egizia 48

Similitudini e differenze

3.1.5 La scultura e la ceramica minoica 49

Statuette votive e pittura vascolare

3.2 L'ARTE MICENEA 51

PERCORSO BREVE, p. 51

3.2.1 L'architettura micenea 52

Città fortificate, palazzi imponenti e tombe a *thòlos*

3.2.2 Le arti minori 55

Maschere funerarie e artigianato prezioso

4.2.3 Le parti del tempio 71

Elementi strutturali ed elementi ornamentali

4.2.4 I tre ordini dell'architettura greca 72

Forme, dimensioni e rapporti

4.2.5 Le norme proporzionali 76

Moduli per l'armonia delle parti

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La costruzione di un tempio, p. 77

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il conflitto angolare, p. 78

4.3 DAI BRONZETTI ALLE STATUE 79

PERCORSO BREVE, p. 79

4.3.1 Dai bronzetti alle prime grandi statue 80

Statuette votive, *koùroi* e *kòrai*

ARTE E SOCIETÀ Il culto virile del corpo, p. 82

4.3.2 Statuaria egizia e sculture greche 82

Il rapporto con i modelli

4.3.3 Le tre correnti stilistiche 83

Dorica, ionica, corinzia

LE FONTI DELL'ARTE Cleobi e Bitone, p. 83

4.3.4 Le decorazioni dei frontoni in epoca arcaica 85

Un problema fra architettura e scultura

LE FONTI DELL'ARTE Le Gòrgoni e Medusa, p. 86

Opere in primo piano

4.3.5 I frontoni del Tempio di Atena Aphàia a Egina 87

4 LA GRECIA DALLE ORIGINI ALL'ETÀ ARCAICA

Le coordinate, p. 57

4.1 LA PITTURA VASCOLARE: DAL PERIODO GEOMETRICO ALL'ETÀ ARCAICA 60

PERCORSO BREVE, p. 60

4.1.1 Le ceramiche del Periodo geometrico 61

Schemi ornamentali e figure stilizzate

Opera in primo piano

4.1.2 L'*Ànfora funeraria del Dipylon* 62

4.1.3 La ceramica arcaica 63

La produzione corinzia e l'esordio dello stile attico

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Le tipologie dei vasi, p. 63

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il problema della "grande pittura", p. 64

4.1.4 La ceramica del tardo arcaismo 65

La tecnica "a figure nere" e quella "a figure rosse"

LE FONTI DELL'ARTE Omero e l'*Iliade*, p. 67

4.2 LA CITTÀ E IL TEMPIO 68

PERCORSO BREVE, p. 68

4.2.1 La nascita della *pòlis* 69

Una nuova forma di aggregazione politica e sociale

4.2.2 Dal *mègaron* al tempio 69

La ricerca della proporzione e dell'armonia

5 LA GRECIA DELL'ETÀ CLASSICA

Le coordinate, p. 89

5.1 LO STILE SEVERO 92

PERCORSO BREVE, p. 92

5.1.1 Gli ultimi *koùroi* 93

Verso la perfezione delle forme

5.1.2 I bronzi di età severa 94

Eroi democratici e bellezza atletica

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La fusione a cera persa, p. 96

5.1.3 Il "caso" dei *Bronzi di Riace* 97

Due magnifici guerrieri

5.1.4 La ceramica e la pittura 99

Le prime rappresentazioni tridimensionali

Opera in primo piano

5.1.5 La *Tomba del Tuffatore* a Paestum 100

5.2 I GRANDI SANTUARI 101

PERCORSO BREVE, p. 101

5.2.1 Le aree sacre 102

Feste religiose e competizioni sportive

5.2.2 Il Santuario di Zeus a Olimpia 102

La magnifica sede delle antiche Olimpiadi

Opere in primo piano

- 5.2.3 I frontoni e le mètope
del Tempio di Zeus a Olimpia 104

LE FONTI DELL'ARTE Centauri e Centauromachia, p. 105

LE FONTI DELL'ARTE Le fatiche di Eracle, p. 106

- 5.2.4 Il Santuario di Apollo a Delfi
Il centro del mondo 107

- 5.2.5 Lo stadio, l'ippòdromo e il ginnasio
Gli edifici per lo sport 109

5.3 MIRONE E POLICLETO: LA COSTRUZIONE DEL CORPO IDEALE 112

PERCORSO BREVE, p. 112

- 5.3.1 Mirone
Fra Stile severo e piena classicità 113

Opere in primo piano

- 5.3.2 Il *Discòbolo* di Mirone 114

ARTE E SOCIETÀ Il nudo atletico e il concetto di
bellezza, p. 114

- 5.3.3 Policleto
Gli esordi e la sperimentazione 115

Opere in primo piano

- 5.3.4 Il *Doriforo* e il *Diadùmeno* di Policleto 116

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il problema delle
copie, p. 116

- 5.3.5 Le tre amazzoni
Un confronto oltre il cànone 118

LE FONTI DELL'ARTE Le Amazzoni, p. 118

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Idea e mimèsi, p. 119

5.4 FIDIA E L'ACRÒPOLI DI ATENE 120

PERCORSO BREVE, p. 120

- 5.4.1 Il Partenone sull'Acropoli di Atene
Il simbolo della classicità 121

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La sezione aurea
nel Partenone, p. 122

- 5.4.2 Gli altri edifici dell'Acropoli
Intorno al Partenone 123

- 5.4.3 Fidia
Un grande innovatore 125

Opere in primo piano

- 5.4.4 Le sculture del Partenone:
i frontoni e i fregi di Fidia 127

LE FONTI DELL'ARTE Gli dèi dell'Olimpo, p. 128

5.5 URBANISTICA E ARCHITETTURA FRA V E IV SEC. A.C. 131

PERCORSO BREVE, p. 131

- 5.5.1 La città a pianta ortogonale
Un modello urbanistico esemplare 131

- 5.5.2 Edifici pubblici e privati
Vivere nella città greca 132

- 5.5.3 Il teatro greco 134
Lo spettacolo come strumento di educazione

6 LA GRECIA DALLA CRISI DELLE PÒLEIS ALL'ELLENISMO

Le coordinate, p. 137

6.1 L'ARTE GRECA NEL IV SEC. A.C. 140

PERCORSO BREVE, p. 140

- 6.1.1 Prassitele
Lo scultore della grazia 141

Opere in primo piano

- 6.1.2 *Hèrmes e Diòniso* di Prassitele 142

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La scultura in pietra, p. 143

- 6.1.3 Scòpas e Leòcares
La ricerca di un diverso equilibrio
fra *pàthos* e bellezza 144

- 6.1.4 Lisippo
Il rinnovamento del cànone 146

Opere in primo piano

- 6.1.5 L'*Apoxyòmenos* di Lisippo 147

- 6.1.6 La "scuola di Lisippo"
L'uomo nella realtà: dall'*Ercole Farnese*
al ritratto di Alessandro Magno 147

- 6.1.7 La pittura nel IV sec. a.C.
La resa della prospettiva e del movimento 149

LE FONTI DELL'ARTE Persèfone, p. 150

6.2 L'ELLENISMO 152

PERCORSO BREVE, p. 152

- 6.2.1 La scultura ellenistica
Oltre l'insegnamento della classicità 153

- 6.2.2 La scultura a Rodi e a Pergamo
L'espressione e il movimento 153

LE FONTI DELL'ARTE Il mito di Laocoonte, p. 154

Opere in primo piano

- 6.2.3 L'Altare di Zeus e Atena a Pergamo 156

LE FONTI DELL'ARTE I Giganti, p. 157

- 6.2.4 La scultura ad Alessandria
e la comparsa del realismo
Uomini e dèi in atteggiamenti quotidiani 158

- 6.2.5 La città e l'architettura dell'ellenismo
L'urbanistica e l'evoluzione
delle forme architettoniche 161

7 L'ETRURIA E ROMA REPUBBLICANA

Le coordinate, p. 165

7.1 L'ARTE E L'ARCHITETTURA ETRUSCA 168

PERCORSO BREVE, p. 168

7.1.1	L'urbanistica, l'architettura civile e quella templare Struttura e decorazione	169
7.1.2	Le necropoli e l'architettura funeraria Le città dei morti e le tombe	171
7.1.3	Le pitture tombali La funzione delle immagini dipinte	173
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La tecnica pittorica etrusca, p. 175	
7.1.4	La scultura dell'arcaismo etrusco Statue, urne e sarcofagi	176
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La terracotta, p. 176	
	Opera in primo piano	
7.1.5	Il <i>Sarcofago degli Sposi</i>	177
7.1.6	La scultura in Etruria dopo il V sec. a.C. Bronzi e ritratti	178
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Influenze greche nell'arte etrusca, p. 178	
7.2	ARCHITETTURA E ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA	180
	PERCORSO BREVE , p. 180	
7.2.1	I Romani e l'arte Un rapporto difficile	181
7.2.2	Le tecniche costruttive dei Romani Le murature e il sistema dell'arco	181
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI L'arco e la "spinta", p. 184	
7.2.3	Acquedotti, ponti, strade, cloache L'ingegneria romana	184
7.2.4	Urbanistica e architettura civile La città e i suoi edifici principali	186
	Opera in primo piano	
7.2.5	Il Foro Romano	188
7.2.6	L'architettura sacra in età repubblicana Piccoli templi e grandi santuari	190
7.2.7	Le abitazioni dei Romani La <i>dòmus</i> e gli arredi	192
7.2.8	Il rilievo e il ritratto in età repubblicana Il gusto romano per il realismo	194

8 ROMA IMPERIALE

Le coordinate, p. 197

8.1	L'ARTE ROMANA NEL CENTRO DEL POTERE	200
	PERCORSO BREVE , p. 200	
8.1.1	L'arte imperiale e l'adozione dei modelli greci Arte e propaganda nell'antica Roma	201
	Opera in primo piano	
8.1.2	L' <i>Ara Pacis</i> a Roma	202
	ARTE E SOCIETÀ Il ruolo dell'artista a Roma, p. 203	

8.1.3	Il ritratto imperiale da Augusto a Commodo Fra realismo e idealizzazione	204
8.1.4	Le colonne onorarie Il rilievo storico a Roma	206
8.1.5	La pittura e i mosaici La decorazione fra paesaggi e architetture illusionistiche	209
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI L'affresco e l'encàusto, p. 210	
8.2	L'ARCHITETTURA DI ETÀ IMPERIALE	213
	PERCORSO BREVE , p. 213	
8.2.1	I Fori imperiali e i Mercati di Traiano L'immagine della potenza di Roma	214
8.2.2	Le dimore imperiali Da Nerone ad Adriano: il lusso e l'esercizio del potere	217
	Opera in primo piano	
8.2.3	Il <i>Pàntheon</i> a Roma	220
8.2.4	Teatri e anfiteatri Gli edifici per lo spettacolo	222
	Opera in primo piano	
8.2.5	Il Colosseo a Roma	224
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Concatenazione e sovrapposizione degli ordini, p. 225	
8.2.6	I circhi e le terme Gli edifici per lo sport, lo svago e l'igiene	226
8.2.7	Archi di trionfo, tombe e mausolei I monumenti celebrativi	227
8.2.8	Il <i>De Architectura</i> di Vitruvio La trattatistica romana sull'architettura	230

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 L'incontro tra arte plebea e arte àulica	235
9.1.2	Il rilievo storico, la scultura e il ritratto nel Tardo Impero Un nuovo linguaggio figurativo	235
	Opera in primo piano	
9.1.3	L'Arco di Costantino a Roma	236
9.1.4	L'arte del mosaico in epoca tardoantica Tessere colorate per decorazioni pavimentali	238
9.1.5	La pittura tardoantica Il ritratto e i dipinti murali	240
9.1.6	L'architettura nei centri del potere Edifici civili e di pubblica utilità	240
9.1.7	Edifici a pianta centrale Modelli per l'architettura cristiana	243

9.2 L'ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA	244	10.1.6 L'arte bizantina a Ravenna	271
PERCORSO BREVE , p. 244		I mosaici nelle basiliche	
9.2.1 Le prime architetture cristiane	245	Opere in primo piano	
Catacombe e basiliche		10.1.7 I mosaici di San Vitale	273
9.2.2 Le basiliche a Roma	246	10.1.8 Roma bizantina tra VII e VIII sec.	275
Le prime grandi chiese del mondo cristiano		Uno sguardo a Oriente	
Opera in primo piano		10.2 L'ARTE BARBARICA	276
9.2.3 La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma	247	PERCORSO BREVE , p. 276	
9.2.4 Edifici a pianta centrale	248	10.2.1 L'arte agli esordi del Medioevo	276
Due esempi a Milano e a Roma		La produzione barbarica	
9.2.5 L'architettura paleocristiana a Ravenna	249	10.2.2 L'arte italiana dell'VIII sec.	278
Edifici sacri fra V e VI sec.		Il contributo longobardo	
9.3 L'ARTE PALEOCRISTIANA	251	LE FONTI DELL'ARTE Il Nuovo Testamento, p. 279	
PERCORSO BREVE , p. 251		Opera in primo piano	
9.3.1 L'arte del primo cristianesimo	252	10.2.3 L'Altare del duca Ratchis	280
e il suo linguaggio allegorico		LE FONTI DELL'ARTE Angeli e arcangeli, p. 280	
La simbologia cristiana		10.3 RINASCENZA CAROLINGIA	282
9.3.2 L'iconografia paleocristiana del Cristo	254	E OTTONIANA	
Le diverse interpretazioni nel tempo		PERCORSO BREVE , p. 282	
LE FONTI DELL'ARTE La Bibbia e l'Antico Testamento, p. 254		10.3.1 La Rinascenza carolingia	282
9.3.3 I mosaici cristiani a Roma	255	La ricerca architettonica	
Continuità con la tradizione pagana		10.3.2 L'arte figurativa carolingia	285
LE FONTI DELL'ARTE Gli evangelisti e i loro simboli, p. 257		Gli affreschi, le miniature, l'oreficeria	
9.3.4 I mosaici a Ravenna	257	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La miniatura, p. 286	
Esempi di grande vivacità		10.3.3 La Rinascenza ottoniana	288
LE FONTI DELL'ARTE Pietro e Paolo, p. 258		L'architettura e le miniature	
Opera in primo piano		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il classicismo altomedievale, p. 288	
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	269
Il bassorilievo, il dittico, le icòne	
LE FONTI DELL'ARTE Maria, p. 270	
10.1.5 Il mosaico bizantino	271
La forza del simbolo	

11 IL ROMANICO

Le coordinate, p. 289

11.1 L'ARCHITETTURA ROMANICA IN EUROPA	292
PERCORSO BREVE , p. 292	
11.1.1 Il primato dell'architettura	293
La cattedrale romanica come simbolo	
11.1.2 L'architettura della cattedrale	293
Un modello ideale	
11.1.3 Tecnologia e simbologia romanica	295
Le volte in pietra, l'elogio della materia	
11.1.4 L'architettura romanica al servizio della fede	296
Le chiese di pellegrinaggio	
Opera in primo piano	
11.1.5 La Basilica di Saint-Sernin a Tolosa	298
in Francia	
11.1.6 L'architettura romanica in Francia	299
Il fenomeno delle scuole regionali	

11.1.7	Originalità e carattere del Romanico in Europa Architettura romanica in Inghilterra, Germania e Spagna	302	11.3.3	L'iconografia romanica e le sue fonti I temi figurativi desunti dall'Antico e dal Nuovo Testamento	330
11.2	L'ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA PERCORSO BREVE , p. 305	305		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La "morte della bellezza", p. 330	
11.2.1	Il Romanico in Italia Una difficile definizione	306		LE FONTI DELL'ARTE I demòni e l'Inferno, p. 332	
	IL ROMANICO DI INFLUENZA EUROPEA		11.3.4	Capolavori della scultura romanica Alcuni portali del Romanico francese e l'abbandono della mimesi	333
11.2.2	L'architettura romanica settentrionale Il primato dell'architettura lombarda	306	11.3.5	La pittura romanica in Europa I dipinti murali	335
	Opera in primo piano		11.4	L'ARTE ROMANICA IN ITALIA PERCORSO BREVE , p. 337	337
11.2.3	La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano	307	11.4.1	Wiligelmo, protagonista della scultura romanica italiana La scultura come narrativa	338
11.2.4	Influenze lombarde in Emilia Lanfranco e il Duomo di Modena	308		Opera in primo piano	
11.2.5	Diffusione del Romanico lombardo Oltre l'Emilia, verso il Nord Italia	310	11.4.2	Le <i>Storie della Genesi</i> di Wiligelmo	338
	IL ROMANICO DI IMPRONTA CLASSICISTA			LE FONTI DELL'ARTE Adamo ed Eva, p. 339	
11.2.6	L'architettura romanica nel Centro Italia La tradizione paleocristiana a Roma	311	11.4.3	Altri protagonisti della scultura romanica italiana Scultori e bronzisti	341
11.2.7	L'architettura romanica in Toscana e il caso di Firenze Il "classicismo" toscano e il Romanico fiorentino	313		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i simboli del male, p. 342	
	Opera in primo piano		11.4.4	Benedetto Antèlami Un grande artista fra Romanico e Gotico	344
11.2.8	Il Battistero di San Giovanni a Firenze	314		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Gli scultori romanici e l'antico, p. 344	
11.2.9	L'architettura romanica a Pisa e la sua diffusione Il modello degli edifici di Piazza dei Miracoli	315		Opera in primo piano	
	IL ROMANICO DI INFLUENZA BIZANTINA		11.4.5	La <i>Deposizione</i> di Benedetto Antèlami	345
11.2.10	L'architettura romanica lungo la costa adriatica e nel Meridione L'impronta bizantina	318		LE FONTI DELL'ARTE La Deposizione di Cristo dalla croce, p. 346	
	Opera in primo piano		11.4.6	La pittura romanica in Italia L'esperienza di Sant'Angelo in Formis	347
11.2.11	La Basilica di San Marco a Venezia	319		QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i gesti delle braccia, p. 348	
	IL ROMANICO DI STAMPO ARABO-NORMANNO		11.4.7	Arte musiva in epoca romanica I mosaici a Roma, a Venezia e in Sicilia	350
11.2.12	Arabi e Normanni in Puglia e in Sicilia Influenze musulmane e nordiche nell'architettura del Meridione	320		LE FONTI DELL'ARTE Il Cristo Pantocratore, p. 352	
11.2.13	L'architettura romanica pugliese La Basilica di San Nicola a Bari: modello di austera fortezza	321	11.5	CITTÀ E CASTELLI IN ETÀ ROMANICA PERCORSO BREVE , p. 353	353
	LE FONTI DELL'ARTE San Nicola, p. 322		11.5.1	La rinascita delle città Le tipologie urbane	353
11.2.14	Architettura romanica in Sicilia La permanenza dello spirito islamico in Sicilia e l'architettura palermitana	323	11.5.2	Abitare nel Medioevo Castelli, case e arredi dall'XI al XIII sec.	355
11.3	L'ARTE ROMANICA IN EUROPA PERCORSO BREVE , p. 327	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			

12 IL GOTICO. ARCHITETTURA E SCULTURA

Le coordinate, p. 357

12.1 L'ARCHITETTURA GOTICA IN EUROPA	360	12.2.9 Architettura civile in Toscana e nella laguna veneta	390
PERCORSO BREVE, p. 360		Palazzo Vecchio a Firenze, Palazzo Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a Venezia	
12.1.1 La cattedrale gotica: una sfida architettonica	361	12.2.10 Architettura civile e spunti classicistici nel Regno di Sicilia	392
I grandi cantieri		L'età di Federico II nell'Italia meridionale	
12.1.2 La grande diffusione dell'arco a sesto acuto	361		
Nuovi principi strutturali			
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Geometria, proporzioni e concetto di bellezza, p. 363			
12.1.3 L'estetica della luce	363	12.3 LA SCULTURA GOTICA IN EUROPA	394
Le vetrate gotiche		PERCORSO BREVE, p. 394	
IN FRANCIA		12.3.1 L'arte gotica	395
12.1.4 Architettura cluniacense e cistercense	364	Un nuovo naturalismo	
Due modelli per il Gotico europeo		TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Le tecniche operative della scultura gotica, p. 395	
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La vetrata, p. 365		12.3.2 La scultura gotica in Francia	396
12.1.5 Architettura gotica in Francia	367	Dal Romanico al Gotico	
L'affermazione del modello cluniacense dentro e fuori l'Île-de-France		LE FONTI DELL'ARTE L'Annunciazione e la Visitazione, p. 398	
Opera in primo piano		12.3.3 La scultura gotica nei paesi germanici	399
12.1.6 La Cattedrale di Chartres	369	L'intensa drammaticità delle figure	
12.1.7 Dal Gotico "classico" al "radiante", al "fiammeggiante"	370	12.4 I PROTAGONISTI DELLA SCULTURA GOTICA ITALIANA	404
L'evolversi di uno stile		PERCORSO BREVE, p. 404	
IN EUROPA		12.4.1 Nicola Pisano e i modelli classici	405
12.1.8 L'architettura gotica inglese	372	La formazione e le prime opere	
Un Gotico dal carattere decorativo		Opera in primo piano	
12.1.9 Il Gotico nella Penisola Iberica	373	12.4.2 Il Pulpito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano	405
Influenze islamiche e frenesie decorative		12.4.3 Il Pulpito del Duomo di Siena	408
12.1.10 Il Gotico germanico e boemo	375	L'influenza di Giovanni Pisano	
Architettura a Marburgo, Vienna, Praga		12.4.4 Giovanni Pisano: il linguaggio gotico	409
		La facciata del Duomo di Siena	
12.2 L'ARCHITETTURA GOTICA IN ITALIA	376	Opera in primo piano	
PERCORSO BREVE, p. 376		12.4.5 Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano	409
12.2.1 La diffusione del nuovo stile in Italia	377	LE FONTI DELL'ARTE La Strage degli Innocenti, p. 410	
Il Gotico "temperato"		12.4.6 Il Pulpito del Duomo di Pisa	412
12.2.2 Architettura cistercense in Italia	378	Un capolavoro del Gotico europeo	
Il Gotico sobrio e austero		12.4.7 Giovanni Pisano e il tema della "Vergine con Bambino"	412
12.2.3 Architettura francescana e domenicana	378	Arte e devozione	
L'estetica degli ordini mendicanti		12.4.8 Arnolfo di Cambio	413
12.2.4 I luoghi di culto francescani	379	La solennità delle forme	
La Basilica di San Francesco e la Basilica di Sant'Antonio		12.4.9 Lorenzo Maitani, Andrea e Nino Pisano	416
12.2.5 I modelli mendicanti a Firenze	381	Altri protagonisti della scultura gotica italiana	
Santa Maria Novella e Santa Croce			
Opera in primo piano			
12.2.6 Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze	382	 13 IL GOTICO. PITTURA	
12.2.7 I cantieri gotici in Italia	384	Le coordinate, p. 419	
Il Duomo di Orvieto, il Duomo di Siena, il Duomo di Milano		13.1 LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA	421
12.2.8 I palazzi pubblici in epoca gotica	388	PERCORSO BREVE, p. 421	
L'architettura al servizio della nuova società comunale		13.1.1 I primi protagonisti di una grande rivoluzione	422
ARTE E SOCIETÀ Gli architetti e gli scultori, p. 389		L'arte figurativa in Toscana nel XIII sec.	

13.1.2	Le pale d'altare Maestà e storie di santi	423	13.3.1	Duccio di Buoninsegna Una sintesi culturale	455
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La tempera su tavola, p. 424		13.3.2	Le Maestà di Duccio La <i>Madonna dei Francescani</i> e la <i>Madonna Rucellai</i>	455
13.1.3	I crocifissi duecenteschi Dal <i>Christus Triumphans</i> al <i>Christus Patiens</i>	424		Opera in primo piano	
13.1.4	Tre croci a confronto Giunta Pisano, Coppo di Marcovaldo, Cimabue	426	13.3.3	La Maestà del Duomo di Siena di Duccio	457
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Iconologia: i gesti delle mani, p. 426		13.3.4	Duccio e Giotto Protagonisti a confronto	459
	Opera in primo piano		13.3.5	La pittura trecentesca a Siena La scuola senese	459
13.1.5	Il Crocifisso di Santa Croce di Cimabue	428	13.3.6	Simone Martini La <i>Maestà</i> di Palazzo Pubblico	459
	ARTE E SOCIETÀ Il corpo nel Medioevo, p. 428		13.3.7	L'eleganza cortese nell'opera di Simone Martini Il <i>San Ludovico</i> e le <i>Storie di San Martino</i>	461
13.1.6	Cimabue ad Assisi Gli affreschi della Basilica di San Francesco	430		Opera in primo piano	
	LE FONTI DELL'ARTE La Crocifissione di Cristo, p. 432		13.3.8	L'Annunciazione di Simone Martini	462
13.1.7	Le Maestà di Cimabue La <i>Maestà</i> del Louvre e la <i>Maestà</i> di Santa Trinita	433	13.3.9	Pietro e Ambrogio Lorenzetti Pittura sacra e pittura civile	464
	LE FONTI DELL'ARTE Profeti e patriarchi, p. 435		13.4	LA PITTURA IN ITALIA DOPO GIOTTO	469
13.1.8	La scuola romana e l'arte musiva di Torriti e Cavallini Tra innovazione e tradizione	435		PERCORSO BREVE , p. 469	
	LE FONTI DELL'ARTE Morte, Assunzione e Incoronazione di Maria, p. 437		13.4.1	La pittura del primo Trecento La cultura figurativa toscana e le realtà artistiche locali	469
13.2	GIOTTO	439	13.4.2	L'arte toscana dopo Giotto Firenze e i centri minori	470
	PERCORSO BREVE , p. 439		13.4.3	Altri centri artistici in Italia L'influenza di Giotto in Emilia e in area lombardo-veneta	473
13.2.1	La fama di Giotto La formazione e l'esordio ad Assisi	440	13.5	IL GOTICO INTERNAZIONALE	476
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Giotto e Pietro Cavallini, p. 441			PERCORSO BREVE , p. 476	
	Opere in primo piano		13.5.1	Il Gotico internazionale La nuova cultura di corte: lo sfarzo e l'eleganza	477
13.2.2	Le Storie di San Francesco di Giotto nella Basilica superiore di Assisi	442	13.5.2	La produzione gotico cortese Alcuni esempi francesi	478
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Giotto o non Giotto?, p. 443		13.5.3	Il Gotico internazionale in Italia Gentile da Fabriano e altri protagonisti	480
13.2.3	Il Crocifisso di Santa Maria Novella Un naturalismo senza precedenti	445		Opera in primo piano	
	Opere in primo piano		13.5.4	L'Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano	482
13.2.4	Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova	446		LE FONTI DELL'ARTE L'Adorazione dei Magi, p. 483	
	LE FONTI DELL'ARTE La Natività e la Fuga in Egitto, p. 447		13.5.5	Pisanello I ritratti, gli affreschi e le tavole	484
	LE FONTI DELL'ARTE Il Bacio di Giuda e il Compianto del Cristo morto, p. 449			Opera in primo piano	
13.2.5	La Maestà di Ognissanti La compattezza delle forme	450	13.5.6	San Giorgio e la principessa di Pisanello	486
	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				
13.3	DUCCIO DI BUONINSEGNA E LA SCUOLA SENESE	454			
	PERCORSO BREVE , p. 454				

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE