

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 al *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 542

nella Cappella Brancacci

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 <i>Leggenda della Vera Croce</i> : 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 <i>dittico</i> 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 <i>templa</i> 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 <i>Città ideali</i> 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 <i>Polittico dell'Agnello Mistico</i> 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 617

A Firenze, architetto del Magnifico

15.5.3 Le imprese urbanistiche di Pienza e Ferrara 619

Bernardo Rossellino e Biagio Rossetti

15.5.4 Il Palazzo Ducale di Urbino 621

Luciano Laurana e la committenza di Federico da Montefeltro

SCULTURA E PITTURA

15.5.5 Pollaiuolo e Verrocchio 624

A Firenze: un nuovo plasticismo fra pittura e scultura

15.5.6 Perugino 626

Un pittore di successo tra Roma, l'Umbria e la Toscana

15.5.7 Andrea Mantegna 628

Tra Padova e Mantova: la prospettiva applicata al corpo umano

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 635

Dalla Sicilia a Venezia: un italiano che dipingeva da fiammingo

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 641

A Venezia: l'invenzione della pittura tonale

15.6 SANDRO BOTTICELLI 645

PERCORSO BREVE, p. 645

15.6.1 Sandro Botticelli pittore mediceo 646

La formazione e le prime opere sacre

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* 650

Il linguaggio neoplatonico di Botticelli

LE FONTI DELL'ARTE Venere, p. 650

15.6.4 Il periodo "mistico" 653

Una pittura sacra dai toni drammatici e appassionati

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 659

L'esordio come pittore e l'architettura

16.1.2 Bramante a Roma 661

La "maniera grande" delle imprese papali

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 663

Alla maniera degli antichi

16.1.5 I progetti per San Pietro 665

Da Bramante ad Antonio da Sangallo

16.1.6 L'eredità bramantesca 666

Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi

VITA E OPERE Bramante, p. 668

16.2 LEONARDO DA VINCI 669

PERCORSO BREVE, p. 669

16.2.1 Il primo periodo fiorentino 670

Le opere giovanili e la formazione di un genio

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

16.2.2 L'importanza del disegno 673

Gli studi e l'esperienza

16.2.3 La pittura secondo Leonardo 675

L'arte come conoscenza

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* 680

La raffigurazione dei "moti dell'anima"

LE FONTI DELL'ARTE Ultima Cena, p. 680

16.2.6 Il tema della Vergine con Sant'Anna 682

La naturalezza della grazia

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il cartone, p. 684

16.2.7 I ritratti femminili e *La Gioconda* 685

La donna al centro della natura

16.2.8 L'architettura e la città 687

Leonardo progettista e la ricerca sulla pianta centrale

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	La creazione di <i>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 La <i>instauratio urbis</i>	737	
16.4.7	I quadri romani di Raffaello Le nuove Madonne e i ritratti papali	743	
16.4.8	La <i>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	La <i>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	L' <i>Assunta</i> di Tiziano	767	
16.7.3	La <i>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

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 arditata 806
- 17.2.3** Parmigianino
Una pittura elegante e raffinatissima 809
- Opera 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
- Opera 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 *Bacco* 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 Morte della Vergine* 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 Strage degli innocenti* 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** *Le conseguenze della guerra* 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** *Las meninas* 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
A Roma in un vivace contesto culturale 923

- 19.1.2** I primi capolavori
Le statue per Scipione Borghese 924

- 19.1.3** Bernini e Urbano VIII
Un'intesa perfetta tra committente e artista 926

- 19.1.4** Le fontane berniniane
L'acqua come gioco infinito 928

- 19.1.5** Bernini al servizio della Controriforma
La poetica della meraviglia e della persuasione 930

Opere in primo piano

- 19.1.6** *La Cappella Cornaro* e *l'Estasi di Santa Teresa* di Bernini 931

19.1.7 Il “bel composto” L’opera d’arte totale	933	19.4.2 La pittura barocca a Roma Giovanni Battista Gaulli e Andrea Pozzo	963
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La bottega berniniana, p. 933		19.4.3 La pittura barocca a Napoli Luca Giordano	965
19.1.8 Bernini architetto Lo spirito classicista del Barocco	934	19.4.4 La corrente classicista nella Roma del Seicento La pittura di Sacchi e Poussin	966
Opera in primo piano		19.4.5 Scultura e classicismo a Roma Alessandro Algardi e François Duquesnoy	969
19.1.9 Piazza San Pietro di Bernini	936	19.4.6 I trattati di Giovanni Pietro Bellori Un’opposizione al gusto barocco	970
19.1.10 La morte come gran teatro barocco I sepolcri per i due amici pontefici	938		
VITA E OPERE Gian Lorenzo Bernini, p. 940			
 		19.5 L’ARCHITETTURA BAROCCA IN ITALIA	971
19.2 FRANCESCO BORROMINI	941	PERCORSO BREVE , p. 971	
19.2.1 Il San Carlino Le prime esperienze a Roma	942	19.5.1 L’architettura barocca a Torino Guarino Guarini, il più “moderno” tra gli architetti	972
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Borromini e Bernini, p. 944		19.5.2 L’architettura sacra e civile a Venezia Baldassarre Longhena	974
19.2.2 La scomposizione del linguaggio rinascimentale Il Borromini “chimerico”	944	19.5.3 A Roma, oltre Bernini e Borromini Carlo Rainaldi e Carlo Fontana	976
Opera in primo piano		19.5.4 Il Barocco nel Meridione d’Italia Fanzago a Napoli e il Barocco leccese	978
19.2.3 Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini	945		
19.2.4 Borromini architetto dei Pamphili Le opere per Innocenzo X	946	19.6 ARCHITETTURA E URBANISTICA NELL’EUROPA BAROCCA	981
19.2.5 Gli ultimi anni e la morte La fortuna europea di Borromini	949	PERCORSO BREVE , p. 981	
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La conquista di un nuovo linguaggio, p. 950		19.6.1 Il Seicento nella Francia di Luigi XIV La <i>grandeur</i> come stile dominante	981
VITA E OPERE Francesco Borromini, p. 951		19.6.2 Lo “stile” Luigi XIV Boullée, mobiliere del re	984
 		TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il mobile Luigi XIV, p. 985	
19.3 PIETRO DA CORTONA	952	19.6.3 Il Louvre Storia di un progetto da Bernini a Perrault	986
PERCORSO BREVE , p. 952		19.6.4 Il classicismo architettonico inglese Inigo Jones e il Palladianesimo	987
19.3.1 Le prime opere pittoriche Una rilettura del classicismo	952	ARTE E SOCIETÀ Una nuova figura di architetto in Inghilterra, p. 987	
Opera in primo piano		19.6.5 L’architettura della Restaurazione inglese Sir Christopher Wren	988
19.3.2 Il <i>Trionfo della Divina Provvidenza</i> di Pietro da Cortona	953	19.6.6 Parigi e Londra capitali barocche La crescita delle metropoli	990
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 Gli affreschi di Palazzo Pitti e la Galleria Pamphili	956		
19.3.4 Pietro da Cortona architetto Una riedificazione sul Cinquecento	958		
VITA E OPERE Pietro da Cortona, p. 960			
19.4 BAROCCO E CLASSICISMO: LA CONVIVENZA DI DUE ANIME	961	20 TARDOBAROCCO E ROCOCÒ	
PERCORSO BREVE , p. 961		Le coordinate, p. 993	
19.4.1 La pittura barocca tra Genova e Venezia Bernardo Strozzi e Domenico Fetti	962	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	20.3	L'EUROPA TRA ROCOCÒ E NEOPALLADIANESIMO	1022
20.1.3	Giambattista Tiepolo Un artista internazionale	1001		PERCORSO BREVE , p. 1022	
	LE FONTI DELL'ARTE Antonio e Cleopatra, p. 1002		20.3.1	Il Rococò Lo stile Luigi XV e il nuovo gusto francese	1023
	Opera in primo piano			TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il mobile Luigi XV, p. 1023	
20.1.4	Gli affreschi a Würzburg di Tiepolo	1003	20.3.2	La pittura "rococò" in Francia Il piacere aristocratico della bella vita	1027
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Una pittura teatrale, p. 1006		20.3.3	La pittura "rococò" in Inghilterra L'ostentazione dello status sociale	1031
20.1.5	Il Tardobarocco tra Bologna e Roma Crespi, Pannini e Piranesi	1006	20.3.4	L'architettura tardobarocca nell'Europa centrale Da Vienna a Monaco a Praga	1033
20.1.6	La scultura tardobarocca Il virtuosismo di Sammartino e Serpotta	1008	20.3.5	L'architettura spagnola Il Churriguerismo	1037
20.2	L'ARCHITETTURA TARDOBAROCCA IN ITALIA	1010	20.3.6	Il Neopalladianesimo inglese L'opposizione al Rococò	1038
	PERCORSO BREVE , p. 1010			QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE I giardini all'inglese, p. 1039	
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			

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE