

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 cànone 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 *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 <i>Lo 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>I Quattro libri dell'architettura</i> 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	

17.2.5	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 <i>Vite</i> 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

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE

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 <i>Deposizioni</i> 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
	Opera in primo piano	
17.2.4	La <i>Madonna dal collo lungo</i> di Parmigianino	810