

INDICE DEL VOLUME

18 NATURALISMO E CLASSICISMO

Le coordinate, p. 849

18.1 CARAVAGGIO 852

PERCORSO BREVE, p. 852

18.1.1 La formazione lombarda 853

L'influenza della "pittura del vero"

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE I primi biografi di Caravaggio, p. 853

18.1.2 Il trasferimento a Roma 854

Le prime opere, "a mezzo tra il devoto e il profano"

Opera in primo piano

18.1.3 Il *Bacco* di Caravaggio 856

18.1.4 I primi dipinti sacri 857

L'interpretazione rivoluzionaria del genere

18.1.5 Le tele per la Cappella Contarelli 860

Il sacro proiettato nel quotidiano

18.1.6 Le tele per la Cappella Cerasi 864

Altre due opere controverse e criticate

18.1.7 Caravaggio "pittore maledetto" 866

Un artista decisamente fuori dal coro

Opera in primo piano

18.1.8 *La Morte della Vergine* di Caravaggio 868

18.1.9 La fuga da Roma 869

La disperazione degli ultimi anni

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 874

I nuovi pittori della realtà

18.2.2 Il Caravaggismo in Italia 874

Caravaggisti a Roma e a Napoli

18.2.3 Artemisia Gentileschi 876

Il vigore dell'arte al femminile

ARTE E SOCIETÀ Le donne artiste dal XV al XVII sec., p. 877

18.2.4 La scuola di Caravaggio in Europa 878

Francia, Olanda, Spagna

18.2.5 Le nature morte 880

Cibi, fiori e oggetti con valore simbolico

18.3 ANNIBALE CARRACCI E LA CORRENTE CLASSICISTA 884

PERCORSO BREVE, p. 884

18.3.1 I Carracci: una famiglia di pittori 885

L'Accademia degli Incamminati

18.3.2 Annibale Carracci 886

Dal naturalismo al classicismo

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 889

Gli ultimi anni e la fortuna critica

18.3.5 Guido Reni 891

Un grande seguace del classicismo carraccesco

Opera in primo piano

18.3.6 *La Strage degli innocenti* di Guido Reni 892

18.3.7 L'ideale classicistico di Guido Reni 893

L'esaltazione del mito biblico e classico

LE FONTI DELL'ARTE *Sansone*, p. 894

18.3.8 Domenichino, Lanfranco, Guercino 894

Altri protagonisti della tradizione carraccesca

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

- 19.1.10** La morte come gran teatro barocco
I sepolcri per i due amici pontefici 938

VITA E OPERE Gian Lorenzo Bernini, p. 940

- 19.2** FRANCESCO BORROMINI 941

PERCORSO BREVE, p. 941

- 19.2.1** Il San Carlino
Le prime esperienze a Roma 942

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Borromini e Bernini, p. 944

- 19.2.2** La scomposizione del linguaggio rinascimentale
Il Borromini "chimerico" 944

Opera in primo piano

- 19.2.3** Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini 945

- 19.2.4** Borromini architetto dei Pamphili
Le opere per Innocenzo X 946

- 19.2.5** Gli ultimi anni e la morte
La fortuna europea di Borromini 949

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
Una rilettura del classicismo 952

Opera 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
Gli affreschi di Palazzo Pitti e la Galleria Pamphili 956

- 19.3.4** Pietro da Cortona architetto
Una rimeditazione sul Cinquecento 958

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
Bernardo Strozzi e Domenico Fetti 962

- 19.4.2** La pittura barocca a Roma
Giovanni Battista Gaulli e Andrea Pozzo 963

- 19.4.3** La pittura barocca a Napoli
Luca Giordano 965

- 19.4.4** La corrente classicista nella Roma del Seicento
La pittura di Sacchi e Poussin 966

- 19.4.5** Scultura e classicismo a Roma
Alessandro Algardi e François Duquesnoy 969

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

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La bottega berniniana, p. 933

- 19.1.8** Bernini architetto
Lo spirito classicista del Barocco 934

Opera in primo piano

- 19.1.9** Piazza San Pietro di Bernini 936

19.4.6 I trattati di Giovanni Pietro Bellori
Un'opposizione al gusto barocco 970

19.5 L'ARCHITETTURA BAROCCA IN ITALIA 971

PERCORSO BREVE, p. 971

19.5.1 L'architettura barocca a Torino
Guarino Guarini, il più "moderno" tra gli architetti 972

19.5.2 L'architettura sacra e civile a Venezia
Baldassarre Longhena 974

19.5.3 A Roma, oltre Bernini e Borromini
Carlo Rainaldi e Carlo Fontana 976

19.5.4 Il Barocco nel Meridione d'Italia
Fanzago a Napoli e il Barocco leccese 978

19.6 ARCHITETTURA E URBANISTICA NELL'EUROPA BAROCCA 981

PERCORSO BREVE, p. 981

19.6.1 Il Seicento nella Francia di Luigi XIV
La *grandeur* come stile dominante 981

19.6.2 Lo "stile" Luigi XIV
Boulle, mobiliere del re 984

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il mobile Luigi XIV, p. 985

19.6.3 Il Louvre
Storia di un progetto da Bernini a Perrault 986

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
Vacarini 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

21 IL NEOCLASSICISMO

Le coordinate, p. 1041

21.1 IL NEOCLASSICISMO E CANOVA 1044

PERCORSO BREVE, p. 1044

21.1.1 L'estetica del Neoclassicismo
La ricerca della forma ideale 1045

21.1.2 Le teorie estetiche del Neoclassicismo Winckelmann, Mengs e il ruolo della scultura	1045	21.3.3 Urbanistica, architettura e arredamento nella Francia napoleonica Uno stile per l'imperatore	1075
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Bellezze in bianco, p. 1046		TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Dallo Stile Luigi XVI allo Stile Impero: i mobili neoclassici, p. 1076	
ARTE E SOCIETÀ La nascita dell'archeologia: gli scavi di Ercolano e Pompei, p. 1047			
21.1.3 L'ideale neoclassico nella scultura di Antonio Canova Le prime opere	1047	21.3.4 L'architettura e l'urbanistica in Italia Un'interpretazione del Neoclassicismo	1077
LE FONTI DELL'ARTE Dedalo e Icaro, p. 1048		21.3.5 Il Neoclassicismo tedesco Un'architettura "austera"	1080
21.1.4 I sepolcri di Canova Il successo romano	1049	21.3.6 L'architettura in Inghilterra Neoclassicismo ed eclettismo	1082
Opera in primo piano		TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI I mobili in Stile Chippendale, p. 1083	
21.1.5 Il Monumento a Maria Cristina d'Austria di Canova	1051	21.3.7 Utopie urbanistiche Modelli ideali per una società ideale	1085
21.1.6 Canova e l'antico I modelli classici	1052		
LE FONTI DELL'ARTE Amore e Psiche, p. 1054			
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il processo creativo: dai bozzetti alle statue, p. 1055			
21.1.7 I ritratti imperiali L'ideale sublimato di bellezza	1056		
VITA E OPERE Antonio Canova, p. 1057			
21.2 DAVID E LA PITTURA NEOCLASSICA	1058		
PERCORSO BREVE , p. 1058			
21.2.1 Arte e propaganda: la storia come modello La pittura etica e celebrativa	1059	22.1 IL PRIMO ROMANTICISMO E I SUOI PROTAGONISTI	1090
21.2.2 Jacques-Louis David La storia come insegnamento di vita	1059	PERCORSO BREVE , p. 1090	
Opera in primo piano		22.1.1 La poetica romantica Premesse letterario-filosofiche e caratteri del movimento	1091
21.2.3 <i>Il giuramento degli Orazi</i> di David	1060	22.1.2 Francisco Goya L'ironia e la denuncia	1092
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE David e le donne, p. 1061		Opera in primo piano	
21.2.4 L'attivismo politico di David Gli anni della Rivoluzione	1062	22.1.3 <i>La fucilazione</i> di Goya	1094
21.2.5 David e Napoleone I ritratti di Stato	1064	22.1.4 La pittura della maturità di Goya Il tormento della "pittura nera"	1096
21.2.6 La pittura neoclassica celebrativa Gros, Benvenuti, Appiani	1066	LE FONTI DELL'ARTE Saturno, p. 1096	
21.2.7 Jean-Auguste-Dominique Ingres L'ultimo maestro neoclassico	1067	22.1.5 Johann Heinrich Füssli La pittura dell'inquietudine	1097
Opere in primo piano		22.1.6 William Blake Una pittura visionaria	1098
21.2.8 <i>La bagnante di Valpinçon</i> e <i>La grande odalisca</i> di Ingres	1068	22.2 IL ROMANTICISMO IN INGHILTERRA E IN GERMANIA: IL PAESAGGIO	1100
21.2.9 L'ultimo capolavoro L'omaggio estremo alla bellezza femminile	1070	PERCORSO BREVE , p. 1100	
21.3 L'ARCHITETTURA NEOCLASSICA	1071	22.2.1 Il paesaggio sublime e pittoresco Paesaggismo in Inghilterra e in Germania	1101
PERCORSO BREVE , p. 1071		IN INGHILTERRA	
21.3.1 Un linguaggio architettonico universale Le costanti neoclassiche	1072	22.2.2 William Turner La lotta incessante tra realtà e natura	1101
21.3.2 Gli utopisti francesi L'architettura di Boullée e Ledoux	1073	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Turner e l'essenza della pittura, p. 1102	
		Opera in primo piano	
		22.2.3 <i>Pioggia, vapore, velocità</i> di Turner	1104

22 IL ROMANTICISMO

Le coordinate, p. 1087

22.2.4 John Constable Il pittore del cielo	1105
IN GERMANIA	
22.2.5 Caspar David Friedrich La pittura intimista del Romanticismo tedesco	1107
Opera in primo piano	
22.2.6 <i>Monaco sulla spiaggia</i> di Friedrich	1108
22.2.7 La religiosità di Friedrich Una disperata ricerca di Dio	1109
22.3 IL ROMANTICISMO IN FRANCIA E IN ITALIA: L'UOMO E LA STORIA	1111
PERCORSO BREVE , p. 1111	
22.3.1 La celebrazione della cronaca La riscossa dell'uomo qualunque	1112
IN FRANCIA	
22.3.2 Théodore Géricault La visione romantica del quotidiano	1112
Opera in primo piano	
22.3.3 <i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	1113
22.3.4 Géricault anticipatore del Realismo L'uomo comune come soggetto artistico	1115
22.3.5 Eugène Delacroix La luce e i colori d'Oriente	1117
Opera in primo piano	
22.3.6 <i>La Libertà che guida il popolo</i> di Delacroix	1119
22.3.7 Le nuove ricerche cromatiche di Delacroix Una pittura intensa e luminosa	1121
IN ITALIA	
22.3.8 La pittura romantica in Italia Nazareni e Puristi	1122
22.3.9 Francesco Hayez Il caposcuola del Romanticismo italiano	1123
LE FONTI DELL'ARTE Giulietta e Romeo, p. 1125	
22.3.10 La scultura romantica in Italia e in Francia Il ritorno ai maestri del passato	1125
22.4 IL NEOMEDIEVALISMO. DAI PRERAFFAELLITI AL NEOGOTICO	1128
PERCORSO BREVE , p. 1128	
22.4.1 I Preraffaelliti L'espressione inglese del tardo Romanticismo	1129
LE FONTI DELL'ARTE Ofelia, p. 1131	
22.4.2 Le teorie di Ruskin e le <i>Arts and Crafts</i> di Morris La riforma delle arti applicate	1132
22.4.3 Il Neogotico nell'architettura inglese La teorizzazione del Neomedievalismo architettonico	1134
22.4.4 Il Neogotico nell'architettura francese Classico e Gotico. Due stili contrapposti	1136
22.4.5 Il Neogotico nell'architettura italiana Monumenti neogotici a Firenze e a Torino	1138

23 REALISMO, IMPRESSIONISMO, ECLETTISMO

Le coordinate, p. 1139

23.1 GUSTAVE COURBET E IL REALISMO FRANCESE	1143
PERCORSO BREVE , p. 1143	
23.1.1 Gustave Courbet Un pittore anticonformista	1144
Opera in primo piano	
23.1.2 <i>L'atelier</i> di Courbet	1146
23.1.3 Le donne di Courbet La scandalosa immagine del corpo reale	1147
23.1.4 L'influenza di Courbet La cosiddetta "scuola" realista	1148
23.1.5 Honoré Daumier L'arte come denuncia politica	1149
23.1.6 Camille Corot La Scuola di Barbizon e il paesaggio realista	1151
23.1.7 Jean-François Millet Il pittore-contadino	1152
Opera in primo piano	
23.1.8 <i>Le spigolatrici</i> di Millet	1154
23.2 I MACCHIAIOLI E LA PITTURA DEL VERO IN ITALIA	1155
PERCORSO BREVE , p. 1155	
23.2.1 I Macchiaioli Gli effetti del vero	1156
23.2.2 Giovanni Fattori L'esordio con i Macchiaioli	1157
Opera in primo piano	
23.2.3 <i>La rotonda di Palmieri</i> di Fattori	1158
23.2.4 I paesaggi di Fattori Il confronto a distanza con la pittura francese	1158
23.2.5 Lega e Signorini Le altre espressioni della "Macchia"	1160
23.2.6 La Scapigliatura Un gruppo di artisti ribelli	1163
23.2.7 Il Verismo meridionale Morelli e Patini, due modi di accostarsi al vero	1165
23.2.8 La scultura di metà Ottocento in Italia Adriano Cecioni e Medardo Rosso	1166
23.3 MANET E I PRESUPPOSTI DELL'IMPRESSIONISMO	1168
PERCORSO BREVE , p. 1168	
23.3.1 Manet contro la pittura accademica La pittura dello scandalo	1169
Opera in primo piano	
23.3.2 <i>Le déjeuner sur l'herbe</i> di Manet	1170
23.3.3 Le altre opere di Manet Il confronto con gli accademici	1172

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'arte accademica e le Veneri dei *Pompier*, p. 1174

VITA E OPERE Édouard Manet, p. 1176

23.4 DA MONET A DE NITTIS, LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 1177

PERCORSO BREVE, p. 1177

23.4.1 La nascita del gruppo impressionista 1178

Sulla scia di Manet e della pittura realista

CLAUDE MONET

23.4.2 Monet, gli anni giovanili 1178

L'omaggio a Manet e i primi paesaggi

Opera in primo piano

23.4.3 *Regate ad Argenteuil* di Monet 1182

23.4.4 *Impression, soleil levant* 1183

La nascita di un gruppo

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI L'invenzione dei colori in tubetto, p. 1184

23.4.5 La tecnica pittorica di Monet 1184

Dai *boulevards* alle ninfee

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'eredità di Monet: una grande lezione per i pittori moderni, p. 1188

AUGUSTE RENOIR

23.4.6 Renoir, il pittore delle feste 1189

Nudi sensuali e balli domenicali

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Dall'arte di concetto all'arte di percezione, p. 1190

Opera in primo piano

23.4.7 *La colazione dei canottieri a Bougival* di Renoir 1192

23.4.8 Le bagnanti di Renoir 1193

Il richiamo della grande pittura e la ricerca del successo

EDGAR DEGAS

23.4.9 Degas, il pittore della società moderna 1193

La formazione e i primi ritratti

23.4.10 Le ballerine di Degas 1195

La grazia che nasconde la fatica

Opera in primo piano

23.4.11 *L'assenzio* di Degas 1196

23.4.12 Degas, i temi sociali e il nudo 1197

Cantanti, lavandaie e stiratrici

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Arte e fotografia, p. 1198

ALTRI IMPRESSIONISTI

23.4.13 Camille Pissarro e Alfred Sisley 1200

Due grandi paesaggisti

23.4.14 Le molte anime dell'Impressionismo 1203

Una pluralità espressiva

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Impressionismo e giapponismo, p. 1206

23.4.15 Zandomenighi e De Nittis 1207

Due impressionisti italiani a Parigi

Opera in primo piano

23.4.16 *Colazione in giardino* di De Nittis 1208

23.5 LA CITTÀ DELL'OTTOCENTO E L'ARCHITETTURA DELL'ECLETTISMO 1210

PERCORSO BREVE, p. 1210

23.5.1 Nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa 1211

Parigi e Vienna

23.5.2 L'urbanistica dell'Italia unita 1212

Torino, Firenze e Roma: tre capitali per il nuovo Regno

23.5.3 L'architettura dell'Eclettismo 1213

Il *Revival*, libertà di stile

23.5.4 L'Eclettismo italiano 1214

L'architettura dell'Unità

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il valore culturale dell'Eclettismo italiano, p. 1215

23.5.5 L'architettura in ferro 1216

Il Palazzo di Cristallo e la Torre Eiffel

23.5.6 L'architettura in cemento armato 1219

La nascita del grattacielo americano

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE