

Indice del volume

PARTE 1 L'ARTE DELLE PRIME CIVILTÀ dalle origini al 1200 a.C.

ONLINE

L'arte di abitare. La casa in Egitto

Nascita e senso dell'arte

architettura	I monumenti megalitici	4
	I templi mesopotamici ed egizi	5
	Le tombe egizie	6
	L'architettura a Creta e a Micene	7
arti visive	Dipinti rupestri e graffiti preistorici	8
	La scultura: le Veneri preistoriche	9
	Le arti visive in Mesopotamia	10
	La pittura in Egitto	11
	La scultura in Egitto	12
	Pittura e arti minori a Creta e a Micene	13
i capolavori	La Necropoli di El-Giza	14
	Il Tesoro di Atreo	15
	Caccia agli uccelli sul Nilo	18
	Il Gioco sul toro	20
i siti UNESCO	Stonehenge	22
	Il complesso archeologico di Abu Simbel	24
	Laboratorio delle competenze	26

PARTE 2 L'ARTE GRECA dal 1200 a.C. al 30 a.C.

ONLINE

L'arte di abitare. La casa nell'antica Grecia

La ricerca della perfezione

architettura	Il tempio e il teatro	32
arti visive	La ceramica	33
	La scultura dell'età arcaica	36
	La pittura e la scultura dell'età classica	37
	La scultura dell'età ellenistica	38
i capolavori	Il Partenone	40
	L'Anfora funeraria del Dipylon	42
	La Tomba del tuffatore a Paestum	44
	Il Discobolo di Mirone	46
	Il Doriforo di Policleto	48
	L'Apoxymenos di Lisippo	50
i siti UNESCO	I templi greci di Paestum e Agrigento	52
	I Santuari di Olimpia e Delfi	54
	Laboratorio delle competenze	56

ARTE 3 L'ARTE ETRUSCA E ROMANA dal 700 a.C. al 400 d.C.

ONLINE

L'arte di abitare. La casa etrusca
L'arte di abitare. Abitare a Roma

L'arte nel centro del potere

		62
architettura	Dall'architettura etrusca a quella romana	63
	Il tempio etrusco e il tempio romano	64
	Il foro, la basilica, gli archi di trionfo	65
	Il teatro e l'anfiteatro	66
	Il circo e le terme	67
arti visive	La pittura e la scultura etrusche	68
	I ritratti nella Roma repubblicana	69
	La scultura romana imperiale	70
	La pittura romana	71
i capolavori	<i>Il Colosseo a Roma</i>	72
	<i>Il Pantheon a Roma</i>	74
	<i>L'Arco di Costantino a Roma</i>	76
	<i>Il Sarcofago degli Sposi</i>	78
	<i>L'Ara Pacis Augustae</i>	80
i siti UNESCO	Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia	82
	Pompei ed Ercolano	84
	Laboratorio delle competenze	86

ARTE 4 L'ARTE PALEOCRISTIANA, ALTOMEDIEVALE E ROMANICA dal 300 al 1150

ONLINE

L'arte di abitare. La casa nel Medioevo

Una nuova spiritualità nell'arte

		90
architettura	L'architettura paleocristiana	91
	L'architettura bizantina e altomedievale	93
	L'architettura romanica	95
	L'architettura romanica in Italia	97
arti visive	I mosaici paleocristiani, bizantini e romanici	101
	La scultura altomedievale e romanica	103
i capolavori	<i>La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma</i>	104
	<i>La Basilica di San Vitale a Ravenna</i>	106
	<i>La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano</i>	108
	<i>Il Battistero di San Giovanni a Firenze</i>	110
	<i>Il Cristo in trono di Santa Pudenziana a Roma</i>	112
	<i>I mosaici di San Vitale a Ravenna</i>	114
	<i>L'Altare del duca Ratchis</i>	116
	<i>Le Storie della Genesi di Wiligelmo</i>	118
	<i>Le Deposizione di Antelami</i>	120
i siti UNESCO	I Sassi di Matera	122
	I Longobardi in Italia: i luoghi del potere	124
	San Gimignano	126
	Laboratorio delle competenze	128

PARTE 5 L'ARTE GOTICA
dal 300 al 1150

**La stagione
delle grandi cattedrali**

		132
architettura	L'architettura gotica	133
	L'architettura gotica in Italia	135
	I palazzi pubblici	137
arti visive	La scultura gotica	138
	Pale d'altare e crocifissi	139
	Cimabue	140
	Duccio	141
	Simone Martini	142
	La pittura del Trecento in Italia	143
	Il Gotico internazionale	144
i capolavori	<i>La Basilica di San Francesco ad Assisi</i>	145
	<i>Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze</i>	148
	<i>Il Pulpito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano</i>	151
	<i>Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano</i>	154
	<i>La Maestà di Santa Trinita di Cimabue</i>	156
	<i>La Maestà del Duomo di Duccio</i>	158
	<i>L'Annunciazione di Simone Martini</i>	160
	<i>L'Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano</i>	162
	<i>San Giorgio e la principessa di Pisanello</i>	164
i grandi MAESTRI	Giotto	166
i capolavori	<i>La Maestà di Ognissanti di Giotto</i>	170
i siti UNESCO	Le cattedrali di Amiens e Reims	172
	Castel del Monte	174
	Laboratorio delle competenze	176

PARTE 6 L'ARTE DEL PRIMO RINASCIMENTO
dal 1400 al 1500

ONLINE

L'arte di abitare. La casa nel Rinascimento
L'arte di abitare. Il senso del privato nel Rinascimento
L'arte di abitare. Il mobile rinascimentale

**Il recupero
della cultura classica**

		180
architettura	Brunelleschi	182
	Michelozzo	184
	Leon Battista Alberti	185
	L'architettura a Pienza e Urbino	187
arti visive	Ghiberti e il Concorso del 1401	188
	Donatello	190
	Masaccio	192
	Beato Angelico	194
	Paolo Uccello	195
	Piero della Francesca	196
	La pittura fiamminga	197
	Mantegna	198
	Antonello da Messina e Giovanni Bellini	199

i capolavori	La Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi	200
	La facciata di Santa Maria Novella a Firenze di Alberti	202
	Il <i>David</i> di Donatello	204
	La <i>Porta del Paradiso</i> di Ghiberti	206
	La <i>Trinità</i> di Masaccio in Santa Maria Novella	208
	La <i>Battaglia di San Romano</i> di Paolo Uccello	210
	La <i>Flagellazione</i> di Piero della Francesca	212
	Il <i>Cristo morto</i> di Mantegna	214
i grandi MAESTRI	Botticelli	216
i capolavori	La <i>Primavera</i> di Botticelli	218
	La <i>Nascita di Venere</i> di Botticelli	220
i siti UNESCO	Il centro storico di Firenze	222
	Ferrara: città del Rinascimento	224
	Laboratorio delle competenze	226

7 L'ARTE DEL SECONDO RINASCIMENTO dal 1500 al 1600

	Un secolo grande e tormentato	230
architettura	Bramante e Antonio da Sangallo	231
	Palladio	233
	Vasari e Vignola	234
arti visive	Raffaello	235
	Giorgione e Tiziano	237
	Rosso Fiorentino e Pontormo	239
	Correggio e Parmigianino	240
	Giambologna e Cellini	241
i capolavori	Il <i>Tempietto di San Pietro in Montorio</i> di Bramante	242
	La <i>Rotonda</i> di Palladio	244
	La <i>Stanza della Segnatura</i> di Raffaello	246
	<i>Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese</i> di Tiziano	248
	La <i>Deposizione</i> di Pontormo	250
	La <i>Madonna dal collo lungo</i> di Parmigianino	252
	Il <i>Perseo</i> di Benvenuto Cellini	254
i grandi MAESTRI	Leonardo	256
i capolavori	La <i>Gioconda</i> di Leonardo	258
i grandi MAESTRI	Michelangelo	260
i capolavori	Il <i>David</i> di Michelangelo	264
	La <i>Creazione di Adamo</i> di Michelangelo nella Cappella Sistina	266
	Il <i>Giudizio Universale</i> di Michelangelo	268
i siti UNESCO	Strada Nuova (Via Garibaldi) a Genova	270
	Le ville palladiane	271
	Sacro Monte di Varallo	274
	Laboratorio delle competenze	276

L'arte nella stagione
delle grandi monarchie

		280
architettura	Borromini	282
	Guarino Guarini	283
	L'architettura in Italia tra Sei e Settecento	284
	Il Rococò	285
	Juvarra	286
	Vanvitelli	287
arti visive	Carracci e Reni	288
	Il naturalismo del primo Seicento	289
	Rubens e Van Dyck	290
	Rembrandt e Vermeer	291
	Velázquez	292
	Cortona e Gaulli	293
	Canaletto	294
	Tiepolo	295
i capolavori	San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini	296
	Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini	298
	La Cappella della Sacra Sindone di Guarini	300
	La decorazione della Galleria Farnese di Annibale Carracci	302
	La <i>Strage degli innocenti</i> di Guido Reni	304
	Il <i>Trionfo della Divina Provvidenza</i> di Pietro da Cortona	306
i grandi MAESTRI	Caravaggio	308
i capolavori	Il <i>Bacco</i> di Caravaggio	312
	La <i>Morte della Vergine</i> di Caravaggio	314
i grandi MAESTRI	Bernini	316
i capolavori	La Cappella Cornaro e l' <i>Estasi di Santa Teresa</i> di Bernini	319
	Piazza San Pietro di Bernini	322
i siti UNESCO	Il Tardobarocco nella Val di Noto: Noto, Ragusa e Modica	324
	Laboratorio delle competenze	326

Il Bello e il Sublime

		330
architettura	L'architettura neoclassica	332
	L'architettura neogotica	333
arti visive	Canova	334
	David	335
	Goya	336
	Turner	337
	Friedrich	338
	Géricault	339
	Delacroix	340
	Hayez	341

i capolavori	<i>Il Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria</i> di Canova	342
	<i>Amore e Psiche</i> di Canova	344
	<i>Il giuramento degli Orazi</i> di David	346
	<i>Bufera di neve</i> di Turner	348
	<i>Monaco sulla spiaggia</i> di Friedrich	350
	<i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	352
i siti UNESCO	L'Isola dei musei a Berlino	354
	Carcassonne e il restauro di Viollet-le-Duc	356
	La facciata di Santa Croce a Firenze	358
	Il villaggio operaio di Crespi d'Adda	359
	Laboratorio delle competenze	360

ARTE
10

L'ARTE DAL REALISMO AL SIMBOLISMO dal 1850 al 1900

ONLINE

L'arte di abitare. Mobili e oggetti *art nouveau*

L'arte della verità e l'arte del sogno

architettura	Interventi urbanistici in Europa	365
	L'architettura eclettica	366
	L'architettura del ferro e del cemento armato	367
arti visive	Il Realismo in Francia. Courbet e Millet	368
	I Macchiaioli in Italia. Fattori e Lega	370
	Dal Realismo all'Impressionismo	372
	Monet	373
	Renoir	375
	Degas	377
	Oltre l'Impressionismo. Cézanne	379
	Seurat e il Neoimpressionismo	380
	Ensor e il Simbolismo	381
	Klimt e le Secessioni	382
	Munch	383
i capolavori	<i>La Torre Eiffel</i>	384
	<i>Gli spaccapietre</i> di Courbet	386
	<i>Le spigolatrici</i> di Millet	388
	<i>Impression, soleil levant</i> di Monet	390
	<i>I giocatori di carte</i> di Cézanne	392
	<i>L'urlo</i> di Munch	394
i grandi MAESTRI	Manet	396
i capolavori	<i>Le déjeuner sur l'herbe</i> di Manet	398
	<i>L'Olympia</i> di Manet	400
i grandi MAESTRI	Gauguin	402
i capolavori	<i>La visione dopo il sermone</i> di Gauguin	404
	<i>Da dove veniamo? Chi siamo?</i>	
	<i>Dove andiamo?</i> di Gauguin	406
i grandi MAESTRI	Van Gogh	408
i capolavori	<i>La Camera da letto</i> di Van Gogh	412
	<i>Campo di grano con volo di corvi</i> di Van Gogh	414
i siti UNESCO	Parigi, gli argini della Senna	416
	Laboratorio delle competenze	418

La ricerca di nuovi linguaggi
e il recupero della tradizione

422

architettura	L'Art Nouveau	423
	Le utopie architettoniche delle Avanguardie	425
	Gropius e il Movimento Moderno	426
	Mies Van der Rohe	427
	Le Corbusier	428
	Wright e l'architettura organica	429
	Il Razionalismo in Italia	430
	Piacentini e il classicismo di regime	431
arti visive	L'Espressionismo: Kirchner, Schiele e Matisse	432
	Il Cubismo: Braque	434
	Il Futurismo: Balla e Boccioni	435
	L'Astrattismo: Kandinskij, Mondrian e Malevič	436
	Il Dadaismo: Duchamp	438
	La Metafisica: de Chirico	439
	Il Surrealismo: Magritte e Dalí	440
	Novecento e Realismo Magico in Italia	442
	Le arti figurative contro i regimi	443
i capolavori	La Sagrada Familia di Gaudí	444
	La Villa Savoye di Le Corbusier	446
	La Casa sulla cascata di Wright	448
	Marzella di Kirchner	450
	La danza di Matisse	452
	Bambina che corre sul balcone di Balla	454
	La città che sale di Boccioni	456
	Quadro con arco nero di Kandinskij	458
	Quadro I di Mondrian	459
	Fontana di Duchamp	460
	Le Muse inquietanti di de Chirico	461
	La persistenza della memoria di Dalí	462
i grandi MAESTRI	Picasso	464
i capolavori	Les demoiselles d'Avignon di Picasso	468
	Guernica di Picasso	470
i siti UNESCO	Le architetture di Gaudí a Barcellona	472
	I palazzi di Horta a Bruxelles	474
	Le sedi del Bauhaus a Weimar e Dessau	476
	Laboratorio delle competenze	478

L'arte di abitare. *Mass-design, high-tech, neo-pop:*
mobili e oggetti degli anni Ottanta
L'arte di abitare. Dal *design* all'*antidesign*:
gli arredi degli architetti contemporanei

Il mondo è cambiato, l'arte è cambiata

		482
architettura	Postmoderno e Nuova Monumentalità	483
	Utopia tecnologica e Decostruttivismo	484
	L'architettura del XXI secolo	485
arti visive	Nuovo Astrattismo, Informale e Nuova Figurazione	486
	<i>New Dada e Pop Art</i>	488
	<i>Minimal Art, Arte concettuale, Arte povera, Land Art</i>	489
	<i>Body Art</i>	491
	L'arte tra XX e XXI secolo	492
i capolavori	<i>Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon</i>	493
	<i>Il Guggenheim a Bilbao di Gehry</i>	494
	<i>Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind</i>	496
	<i>Il Ritratto di Innocenzo X di Bacon</i>	498
	<i>Pali blu di Pollock</i>	499
	<i>Concetto spaziale. Attese di Fontana</i>	500
	<i>Sacco 5P di Burri</i>	501
	<i>La Merda d'artista di Manzoni</i>	502
	<i>Una e tre sedie di Kosuth</i>	503
	<i>Valley Curtain di Christo</i>	504
	<i>Balloon dog di Koons</i>	505
	<i>La nona ora di Cattelan</i>	506
	<i>Lo squalo di Hirst</i>	507
i grandi MAESTRI	Warhol	508
i capolavori	<i>Green Coca-Cola Bottles di Warhol</i>	510
i siti UNESCO	Il nuovo centro storico di Le Havre	512
	Laboratorio delle competenze	515
	Glossario	517
	Autori e opere	537
	Immagini di apertura di Parte	547
	Referenze iconografiche	547