

Indice del volume

4 Dal Tardoantico all'Alto Medioevo

LA STORIA E L'ARTE

GLI ULTIMI SECOLI DELL'IMPERO E IL TARDOANTICO • L'IMPERO DIVENTA CRISTIANO
• GIUSTINIANO E L'ESORDIO DEL MEDIOEVO • CARATTERI DELL'ARTE ALTOMEDIEVALE
• UN CAMBIO DI ROTTA

4.1 La fine dell'arte antica

4.1.1 La scultura tardoantica

ANALISI D'OPERA L'Arco di Costantino a Roma

4.1.2 Il mosaico e la pittura

4.1.3 L'architettura nei centri del potere

4.2 L'esordio dell'arte cristiana

4.2.1 L'arte delle catacombe

4.2.2 L'architettura paleocristiana

4.2.3 L'iconografia paleocristiana del Cristo

ANALISI D'OPERA Il *Cristo in trono* di Santa Pudenziana a Roma

4.2.4 I mosaici paleocristiani a Ravenna

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Il mosaico

ONLINE

AUDIOSINTESI

• L'arte paleocristiana e altomedievale

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

2

5

ONLINE

5

APPROFONDIMENTI

6

• Edifici a pianta centrale nel Tardo Impero

8

ANALISI GRAFICHE

10

• Basilica di Massenzio

VIDEOANALISI

• Basilica di Massenzio

12

ONLINE

12

APPROFONDIMENTI

14

• Edifici paleocristiani a pianta centrale

16

• Edifici paleocristiani a Ravenna

18

• La prospettiva paleocristiana

20

ANALISI GRAFICHE

21

• Santa Maria Maggiore

VIDEOANALISI

• Basilica di Santa Maria Maggiore

→ 4.3 Alto Medioevo e arte bizantina

- 4.3.1 L'architettura bizantina
- 4.3.2 Le icone e i mosaici bizantini
- ANALISI D'OPERA** I mosaici di San Vitale a Ravenna
- 4.3.3 I bassorilievi bizantini

- 22 **ONLINE**
- 22 **APPROFONDIMENTI**
- 25 • Edifici bizantini a Costantinopoli e Ravenna
- 28 • Roma bizantina tra VII e VIII secolo
- 31 **ANALISI GRAFICHE**
- San Vitale
- I SITI UNESCO**
- I Sassi di Matera
- VIDEOANALISI** ▶
- Chiesa di San Vitale

→ 4.4 Dall'arte barbarica alla Rinascenza carolingia e ottoniana

- 4.4.1 L'arte barbarica
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** L'oreficeria barbarica
- ANALISI D'OPERA** L'Altare del duca Ratchis
- 4.4.2 La Rinascenza carolingia
- 4.4.3 L'arte figurativa carolingia
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** La miniatura
- 4.4.4 La Rinascenza ottoniana

- 32 **ONLINE**
- 32 **I SITI UNESCO**
- 32 • I Longobardi in Italia: i luoghi del potere
- 34
- 36
- 38
- 39
- 41

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

- ARTE IERI OGGI 1** La forza del simbolo. Dall'Agnello di Dio all'agnello di Hirst 42
- ARTE IERI OGGI 2** Quando in architettura la semplicità diventa misticismo. La Chiesa della luce di Tadao Ando 43
- ARTE IERI OGGI 3** Da Teodora ad Adele: l'arte bizantina rivisitata, nella pittura moderna, da Klimt 44
- FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 4** San Girolamo: Roma diventa cristiana e si trasforma 46
- OLTRE L'IMMAGINE 5** San Lorenzo va al martirio: affrontare con gioia il sacrificio 47
- LABORATORIO DELLE COMPETENZE** 48

5 Il Romanico

- ONLINE**
- AUDIOSINTESI** 🎧
- L'arte romanica
- TEST DI AUTOVALUTAZIONE**

LA STORIA ← → E L'ARTE

- L'EUROPA DELL'ANNO MILLE E IL ROMANICO • L'ARTE AL SERVIZIO DI DIO
- INSEGNARE SPAVENTANDO • UNA NUOVA IDEA DI BELLEZZA
- LO SPAZIO ARCHITETTONICO ROMANICO

50

5.1 L'architettura romanica

5.1.1 L'architettura della cattedrale

5.1.2 Le chiese di pellegrinaggio in Europa

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Sistemi costruttivi romanici

5.1.3 Il Romanico in Italia

5.1.4 L'architettura romanica lombarda

ANALISI D'OPERA La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano

5.1.5 L'architettura romanica in Toscana

5.1.6 L'architettura romanica adriatica

ANALISI D'OPERA La Basilica di San Marco a Venezia

5.1.7 L'architettura romanica in Sicilia

5.1.8 L'architettura romanica pugliese

5.1.9 La città romanica e il castello

52 **ONLINE**

52 **APPROFONDIMENTI**

- Architetture romaniche in Europa
- Il Romanico nel Nord Italia
- Il Romanico nel Centro Italia
- Il Romanico nel Sud Italia

60 **ANALISI GRAFICHE**

- Duomo di Modena
- Basilica di San Marco

65 **L'ARTE DI ABITARE**

- La casa nel Medioevo

68 **I SITI UNESCO**

- San Gimignano

71 **VIDEOANALISI**

- Duomo di Modena

5.2 L'arte romanica

5.2.1 La scultura romanica

5.2.2 Wiligelmo e Benedetto Antelami

ANALISI D'OPERA Le *Storie della Genesi* di Wiligelmo

ANALISI D'OPERA La *Deposizione* di Antelami

5.2.3 La pittura in età romanica

5.2.4 Mosaici romanici

73 **ONLINE**

73 **APPROFONDIMENTI**

- Portali romanici a Moissac e Vézelay
- Scultori e bronzisti del Romanico in Italia

82 **VIDEOANALISI**

- *Deposizione*

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 6 Le torri in pietra si fanno di vetro. Da San Gimignano alla New York di Mies van der Rohe 86

ARTE IERI OGGI 7 L'eterna lotta fra Bene e Male. Il Medioevo immaginifico e simbolico di Tolkien 88

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 8 Le meraviglie di Palermo nel racconto di Edrisi 90

OLTRE L'IMMAGINE 9 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane: il pavimento musivo della Cattedrale di Otranto 91

IL RACCONTO DELL'ARTE 10 *Il portale dell'abbazia* di Umberto Eco 92

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 94

6 Il Gotico

LA STORIA
E L'ARTE

L'EUROPA DEL GOTICO • IL NUOVO NATURALISMO DELL'ARTE GOTICA
• LE CORPORAZIONI • LA FIGURA DELL'ARTISTA MEDIEVALE

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

- Cimabue, Cavallini e Duccio: tre grandi capiscuola
- La questione giottesca

AUDIOSINTESI

- L'arte gotica
- L'arte del Trecento

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

96

6.1 L'architettura gotica

- 6.1.1 La cattedrale gotica
- 6.1.2 L'architettura cluniacense e il Gotico classico
 - QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE [La vetrata](#)
- 6.1.3 L'architettura cistercense
- 6.1.4 Il Gotico "radiante" e "fiammeggiante"
- 6.1.5 Il Gotico "temperato" in Italia
- 6.1.6 Architettura francescana e domenicana
 - ANALISI D'OPERA La Basilica di San Francesco ad Assisi
- 6.1.7 I modelli mendicanti a Firenze
 - ANALISI D'OPERA Santa Maria del Fiore, Cattedrale di Firenze
- 6.1.8 I grandi cantieri gotici in Italia
- 6.1.9 I palazzi pubblici in epoca gotica
 - ANALISI D'OPERA Castel del Monte

6.2 La scultura gotica

- 6.2.1 La scultura gotica in Europa
 - QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE [Le tecniche operative della scultura gotica](#)
- 6.2.2 Nicola e Giovanni Pisano
 - QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE [La scultura in avorio](#)
 - ANALISI D'OPERA Il Pulpito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano
 - ANALISI D'OPERA Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano
- 6.2.3 Arnolfo di Cambio
- 6.2.4 Lorenzo Maitani e Andrea Pisano

6.3 La pittura del Duecento in Italia

- 6.3.1 La pittura in Italia nel XIII secolo
- 6.3.2 Coppo di Marcovaldo
- 6.3.3 Pale d'altare e croci dipinte
- 6.3.4 Cimabue: la formazione e il cantiere di Assisi
 - QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE [La tempera su tavola](#)
- 6.3.5 Cimabue: il ritorno a Firenze
 - ANALISI D'OPERA *La Maestà di Santa Trinita* di Cimabue
- 6.3.6 Cavallini e la scuola romana

6.4 Giotto

- 6.4.1 L'uomo che «rimutò l'arte di greco in latino»
- 6.4.2 Giotto tra Assisi e Firenze
- 6.4.3 Giotto a Padova: la Cappella degli Scrovegni
 - ANALISI D'OPERA *La Maestà di Ognissanti* di Giotto
- 6.4.4 Gli affreschi fiorentini in Santa Croce

98	ONLINE
98	APPROFONDIMENTI
100	• Geometria e proporzioni nell'architettura gotica
100	• L'estetica della luce nelle cattedrali gotiche
104	• Architetture gotiche in Europa
105	• La Basilica di Sant'Antonio a Padova
106	
107	ANALISI GRAFICHE
108	• Cattedrale di Reims
111	I SITI UNESCO
113	• Le cattedrali di Amiens e Reims
116	
118	VIDEOANALISI ▶
120	• Cattedrale di Reims

122	ONLINE
122	APPROFONDIMENTI
123	• La drammaticità della statuaria gotica tedesca
125	• Le Madonne di Nino Pisano
125	• Il corpo nel Medioevo
126	
128	
130	
132	
134	

136	ONLINE
136	APPROFONDIMENTI
136	• La <i>Maestà del Louvre</i> di Cimabue
138	ANALISI GRAFICHE
140	• La <i>Maestà di Santa Trinita</i> di Cimabue
140	
142	VIDEOANALISI ▶
144	• <i>Maestà di Santa Trinita</i>
146	

149	ONLINE
149	ANALISI GRAFICHE
150	• <i>Il presepe di Greccio</i> di Giotto
155	• <i>Il compianto del Cristo morto</i> di Giotto
158	
160	VIDEOANALISI ▶
	• <i>Il presepe di Greccio</i>
	• <i>Il compianto del Cristo morto</i>

6.5 Duccio e la scuola senese

6.5.1 Duccio

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE *La doratura delle tavole*

ANALISI D'OPERA *La Maestà del Duomo* di Duccio

6.5.2 Simone Martini

ANALISI D'OPERA *L'Annunciazione* di Simone Martini

6.5.3 Pietro e Ambrogio Lorenzetti

161

ONLINE

161 APPROFONDIMENTI

- 162 • *La Madonna dei Francescani* di Duccio
- 164 • Duccio e Giotto a confronto
- 166 • Ultimi capolavori di Ambrogio Lorenzetti

168 ANALISI GRAFICHE

- 170 • *La Madonna Rucellai* di Duccio
- *Annunciazione*

VIDEOANALISI

- *Madonna Rucellai*
- *Annunciazione*

6.6 La pittura del Trecento e il Gotico internazionale

6.6.1 La pittura del Trecento in Italia

6.6.2 Il Gotico internazionale in Europa

6.6.3 Il Gotico internazionale in Italia

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE *Il disegno*

6.6.4 Gentile e Pisanello

ANALISI D'OPERA *L'Adorazione dei Magi* di Gentile da Fabriano

ANALISI D'OPERA *San Giorgio e la principessa* di Pisanello

172

172

175

177

178

179

182

184

ESPANSIONI

VERSO L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 11 Un fascino che il tempo non ha corrotto. Uta di Naumburg è sempre "la più bella del reame" 186

ARTE IERI OGGI 12 L'arte incontra ancora la fiaba, nella fotografia *kitsch* dei nostri giorni 187

OLTRE L'IMMAGINE 13 Giotto e Francesco: riconsacrare il senso della vita terrena 188

OLTRE L'IMMAGINE 14 Giotto e Dante: l'attenzione alla realtà fa riflettere sulla trascendenza 189

OLTRE L'IMMAGINE 15 Martini e Petrarca: la pittura è arte divina 190

OLTRE L'IMMAGINE 16 Buffalmacco e Boccaccio: dal *Trionfo della Morte* al *Decamerone* 191

IL RACCONTO DELL'ARTE 17 *La Cattedrale di Notre-Dame* di Victor Hugo 192

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 194

Le parole e i termini notevoli 195

Indice dei nomi, degli autori e delle opere 196