

7. IL PRIMO RINASCIMENTO

MAPPA
DI SINTESI

LEZIONI
DELL'AUTORE

LA STORIA E L'ARTE

9

7.1 BRUNELLESCHI

1. L'architetto che inventò il Rinascimento 14
2. Il concorso del 1401 e il viaggio a Roma 14
- **ANALISI D'OPERA** La Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi 17
3. Il Portico degli Innocenti 20
- **ANALISI D'OPERA** La Sagrestia Vecchia di Brunelleschi 22
4. Le Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito 24
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** L'arco e la colonna secondo Brunelleschi 25

7.2 DONATELLO

1. Il periodo giovanile 26
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** La scultura lignea 27
2. Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo 28

■ **ANALISI D'OPERA** Il David di Donatello

30

3. Donatello a Padova 32
4. Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni 34
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Donatello e la bellezza imperfetta: la verità del corpo 35

7.3 MASACCIO

1. A bottega con Masolino 36
2. La Cappella Brancacci 38
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** Affreschi e sinopie 41
- **ANALISI D'OPERA** Il tributo di Masaccio 42
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Masaccio: includere gli esclusi 43
3. I dipinti su tavola 44
- **ANALISI D'OPERA** La Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella 46

FOCUS D'ARTE

1. **ARTE IERI OGGI** Firenze spregiudicata. Il fascino segreto e seducente della città fra cinema e videogames 48
2. **ARTE IERI OGGI** Pier Paolo Pasolini e l'eredità del Rinascimento 50
3. **OLTRE L'IMMAGINE** Nella predella del Polittico di Pisa, la nuova borghesia conquista la società (e gli altari) 51
- LABORATORIO DELLE COMPETENZE** 52

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE La rinascita delle arti secondo Giorgio Vasari

IL RACCONTO DELL'ARTE Vita di Donato scultore fiorentino di Giorgio Vasari

LA CRITICA DELL'ARTE Sulla prospettiva rinascimentale di Erwin Panofsky

8. LA DIFFUSIONE DEL LINGUAGGIO RINASCIMENTALE

MAPPA
DI SINTESI

LA STORIA E L'ARTE

53

8.1 L'ARTE TOSCANA DEL PRIMO QUATTROCENTO

1. Il primo Rinascimento fiorentino 57
2. Lorenzo Ghiberti 58
- ANALISI D'OPERA** La Porta del Paradiso di Ghiberti 60
3. Nanni di Banco 62
4. Jacopo della Quercia e Luca della Robbia 64
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** La terracotta invetriata 65
- PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO** Sculture quattrocentesche al Museo Nazionale del Bargello (Firenze) 66
5. Paolo Uccello 68
- ANALISI D'OPERA** La Battaglia di San Romano di Paolo Uccello 70
6. Beato Angelico 73
7. Filippo Lippi e Domenico Veneziano 76
8. Andrea del Castagno e Benozzo Gozzoli 78

8.2 MICHELOZZO E ALBERTI

1. Michelozzo e l'architettura civile 80
- PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO** Le Ville medicee 82
2. Alberti, architetto intellettuale 84
3. A Firenze per i Rucellai 86
- ANALISI D'OPERA** Palazzo Rucellai di Alberti 88
4. A Rimini e a Mantova 90
5. La città ideale 92

8.3 LA PITTURA EUROPEA

1. La pittura fiamminga 94
2. Van Eyck 96
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** La pittura a olio 96

- ANALISI D'OPERA** Il Polittico dell'Agnello Mistico di Van Eyck 98
3. Van der Weyden 100
4. Van der Goes 102
5. Bosch 103
6. In Germania: Grünewald e Dürer 104

8.4 PIERO DELLA FRANCESCA

1. Un grande maestro della prospettiva 106
2. Da Firenze a Borgo San Sepolcro 107
3. Gli affreschi di Arezzo 108
- ANALISI D'OPERA** La Flagellazione di Piero della Francesca 110
4. Piero ritrattista 112
- ANALISI D'OPERA** La Pala di Brera di Piero della Francesca 114

8.5 ARTE E ARCHITETTURA IN ITALIA NEL SECONDO QUATTROCENTO

1. I centri del Rinascimento 116
2. Pollaiuolo 117
3. Andrea del Verrocchio 118
4. La Sistina prima di Michelangelo 120
5. Perugino 121
- IO, NOI, L'ARTE** La bellezza androgina 123
6. Cosimo Rosselli 124
7. Domenico Ghirlandaio 125
8. Andrea Mantegna 126
- ANALISI D'OPERA** Il Cristo morto di Mantegna 128
9. Antonello da Messina 130
- ANALISI D'OPERA** San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina 132
10. Giovanni Bellini 134

11. Carpaccio	137
12. La scuola ferrarese	138
/// PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO Dipinti rinascimentali nella Pinacoteca di Brera (Milano)	140
13. Filarete	142
14. Francesco di Giorgio Martini	143
15. Il Palazzo Ducale di Urbino	144
16. L'architettura a Pienza	146
17. L'architettura a Ferrara	148

8.6 BOTTICELLI

1. La formazione e l'esordio	150
2. Botticelli nella cerchia medicea	152
3. A Roma, nella Sistina, e il ritorno a Firenze	154
/// ANALISI D'OPERA La Primavera e la Venere del Botticelli	156
/// IO, NOI, L'ARTE L'arte al tempo del selfie: l'overtourism	160
4. La crisi e il "periodo mistico"	161

FOCUS D'ARTE

4. OLTRE L'IMMAGINE Il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck: vivere nelle Fiandre	162
5. ARTE IERI OGGI Compianti contemporanei. Lo strazio della perdita nelle opere dei grandi fotografi	164
6. ARTE IERI OGGI Il mistero della maternità. La Madonna incinta di Piero e la "grande pancia" di Kapoor	166
7. ARTE IERI OGGI La dea diventa diva. Andy Warhol reinterpreta la Venere di Botticelli	167
8. OLTRE L'IMMAGINE Botticelli, Ficino, Poliziano (attraverso Lucrezio e Ovidio): l'ispirazione filosofica e letteraria della Primavera	168
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	170

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Michelozzo eterno secondo. La testimonianza delle fonti

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Giovanni Rucellai: «Nel bello vivere è bello morire»

IL RACCONTO DELL'ARTE *Nella bottega di un pittore* di Giovanni Iudica

LA CRITICA DELL'ARTE *Reale e ideale nel Rinascimento* di Erwin Panofsky

9. IL RINASCIMENTO MATURO

MAPPA DI SINTESI

LEZIONI DELL'AUTORE

LA STORIA E L'ARTE

171

9.1 BRAMANTE E IL CLASSICISMO CINQUECENTESCO

1. Bramante a Milano	175
2. Bramante a Roma	178
/// ANALISI D'OPERA Il Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante	179
3. I progetti per la nuova Basilica di San Pietro	180
4. Edifici a pianta centrale	182

9.2 LEONARDO

1. Un pittore-scienziato	184
2. L'esordio fiorentino	185
3. Le prime Madonne	187
4. I primi ritratti	188
/// IO, NOI, L'ARTE Leonardo e la dignità delle donne: il ritratto come identità femminile	189

5. Il periodo milanese	190
6. Il Cenacolo	192
ANALISI D'OPERA La sant'Anna di Leonardo	194
7. La Gioconda	196
8. I disegni e le macchine	198

9.3 MICHELANGELO

1. Il periodo classicistico	200
ANALISI D'OPERA Il David di Michelangelo	202
2. Tra Firenze e Roma: Michelangelo pittore	204
ANALISI D'OPERA Il Tondo Doni di Michelangelo	207
3. Le sculture per Giulio II e il non-finito	208
4. A Firenze, la Sagrestia Nuova	212
5. Michelangelo architetto	214
ANALISI D'OPERA Il Giudizio Universale di Michelangelo	216
IO, NOI, L'ARTE Michelangelo contro i tiranni: il coraggio dell'arte	218
6. Le ultime Pietà	219

9.4 RAFFAELLO

1. La formazione e le opere giovanili	220
2. Raffaello a Firenze	222
3. Raffaello a Roma: le Stanze Vaticane	225
ANALISI D'OPERA La Disputa del Sacramento di Raffaello	229
4. I quadri romani di Raffaello	230

5. La Trasfigurazione	232
PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO Raffaello nei Musei Vaticani	234

9.5 GIORGIONE

1. La rivoluzione giorgionesca	236
2. I capolavori	238
3. Giorgione ritrattista	241
ANALISI D'OPERA La tempesta di Giorgione	242

9.6 TIZIANO

1. Le prime allegorie classiche	244
ANALISI D'OPERA L'Assunta di Tiziano	246
2. Capolavori sacri e profani	248
3. Tiziano ritrattista	250
4. I ritratti di Stato	251
5. Dall'apice del successo alla maturità	254

9.7 PALLADIO

1. Le ville e i palazzi	256
ANALISI D'OPERA La Rotonda di Palladio	258
PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO Le Ville palladiane	260
2. Le chiese palladiane a Venezia	262
3. Il Teatro Olimpico	264
4. L'eredità di Palladio: il Palladianesimo	265

FOCUS D'ARTE

9. OLTRE L'IMMAGINE In un diario l'identità della Gioconda?	266
10. ARTE IERI OGGI Monna Lisa testimonial. La Gioconda nella pubblicità	267
11. ARTE IERI OGGI La magnifica potenza del corpo umano. Michelangelo ispira i fotografi del Novecento	268
12. OLTRE L'IMMAGINE La Notte di Michelangelo: dalla scultura alla poesia	270
13. OLTRE L'IMMAGINE Il Ritratto del Castiglione di Raffaello: l'immagine del perfetto Cortegiano	271
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	272

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Andrea Guarna: un singolare ritratto letterario di Bramante

LA CRITICA DELL'ARTE *Leonardo e la cultura artistica rinascimentale* di André Chastel

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Ascanio Condivi: Michelangelo fu scultore e teologo

LA CRITICA DELL'ARTE *La teoria architettonica di Michelangelo* di James S. Ackerman

IL RACCONTO DELL'ARTE *Raffaello e Leonardo* di Antonio Forcellino

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Palladio trattatista: la divulgazione dell'architettura

10. MANIERISMO E CONTRORIFORMA

MAPPA DI SINTESI

LA STORIA E L'ARTE

273

10.1 LE PREMESSE DEL MANIERISMO

1. Andrea del Sarto 276
2. Rosso Fiorentino 278
3. Pontormo 280
- /// **ANALISI D'OPERA** La Deposizione di Pontormo 282
4. Beccafumi, Sebastiano del Piombo e Lotto 284

10.2 IL MANIERISMO

1. Correggio 286
2. Parmigianino 288
- /// **ANALISI D'OPERA** La Madonna dal collo lungo di Parmigianino 290
- /// **IO, NOI, L'ARTE** La Minerva del Parmigianino: corpi deformati per bellezza 292
3. Bronzino 293
4. Gli scultori della Firenze medicea 294
- /// **ANALISI D'OPERA** Il Perseo di Benvenuto Cellini 296
5. Tintoretto e Veronese 298
6. L'architettura manierista 300

/// PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO

- Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli 302
7. Giulio Romano 304
8. A Venezia, Sansovino e Sanmicheli 306
9. Alessi e i palazzi di Genova 308

10.3 LA PITTURA LOMBARDA E L'ARTE DELLA CONTRORIFORMA

1. L'attenzione per "il vero" nella pittura lombarda 310
- /// **ANALISI D'OPERA** Il Fortunato Martinengo di Moretto da Brescia 312
2. Sofonisba Anguissola 313
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Lavinia Fontana e le altre: pittura e disuguaglianza di genere 314
3. L'età della Controriforma e la pittura devozionale 315
- /// **PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO** Capolavori del Cinquecento agli Uffizi (Firenze) 316
- /// **PERCORSI DI ARTE NEL TERRITORIO** Il Sacro Monte di Varallo 318
4. Vignola e l'architettura controriformista 320
5. Maderno e gli interventi per San Pietro 322

FOCUS D'ARTE

14. **ARTE IERI OGGI** Se Cristo si fa astratto. Il tema del sacro nell'arte contemporanea di Vedova e Burri 324

15. OLTRE L'IMMAGINE La Melissa di Dosso Dossi e l'Orlando Furioso dell'Ariosto	326
16. ARTE IERI OGGI Quando è il quadro a guardare lo spettatore. Da Lotto a Paolini	327
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	328

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Vasari, Borghini, Bocchi: le fonti cinquecentesche su Ammannati, architetto virtuoso

11. IL PRIMO SEICENTO

MAPPA
DI SINTESI

LEZIONI
DELL'AUTORE

LA STORIA E L'ARTE

329

11.1 CARAVAGGIO E IL CARAVAGGISMO

1. Il realismo di un "pittore maledetto" 333
2. La formazione lombarda e il trasferimento a Roma 334
- **ANALISI D'OPERA** Il Bacco di Caravaggio 336
3. I primi dipinti sacri 338
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Il Riposo di Caravaggio: la fuga come viaggio della speranza 341
4. Le tele per la Cappella Contarelli 342
5. Le tele per la Cappella Cerasi 344
6. Gli umili come protagonisti 346
7. L'Amore vincitore e il conflitto con Baglione 347
- **ANALISI D'OPERA** La Morte della Vergine di Caravaggio 348
8. La fuga da Roma e l'esilio 350
- /// **PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO** Caravaggio nella Galleria Borghese (Roma) 352
9. La natura morta 354
10. Il Caravaggismo 355
11. Orazio Gentileschi 356
12. Artemisia Gentileschi 357

11.2 ANNIBALE CARRACCI E IL CLASSICISMO SEICENTESCO

1. A Bologna, l'esordio naturalista 358
2. Carracci a Roma 360
- **ANALISI D'OPERA** La decorazione della Galleria Farnese di Annibale Carracci 362
3. A confronto con Caravaggio 364
4. Gli ultimi anni 366
5. Guido Reni e Guercino 368
- **ANALISI D'OPERA** La Strage degli innocenti di Guido Reni 372

11.3 PITTURA EUROPEA DEL SEICENTO

1. Rubens 374
- **ANALISI D'OPERA** Le conseguenze della guerra di Rubens 376
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Rubens: la bellezza di un corpo amato 378
2. Van Dyck 379
- /// **PERCORSI DI ARTE NEL MUSEO** Pittura del Seicento nei Musei di Strada Nuova (Genova) 380
3. Rembrandt 382
4. Vermeer 384
5. Velázquez 386
- **ANALISI D'OPERA** Las meninas di Velázquez 388

FOCUS D'ARTE

17. ARTE IERI OGGI Caravaggio e noi: la realtà emerge per contrasti	390
18. ARTE IERI OGGI Un genere sempre attuale: nature morte contemporanee	392
19. OLTRE L'IMMAGINE La Famiglia di contadini di Le Nain: l'arte racconta la miseria	393
20. OLTRE L'IMMAGINE Da Vermeer a Spinoza: nella natura, e nella vita, cercare la verità e la letizia	394
21. OLTRE L'IMMAGINE L'Erminia di Guercino e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso	395
22. OLTRE L'IMMAGINE La Luna di Galilei nella pittura del Cigoli. L'arte incontra la scienza	396
23. OLTRE L'IMMAGINE Et in Arcadia ego. Da Poussin a Cartesio: l'arte, e la vita, come frutto del pensiero	397
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	398

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE
Giovanni Baglione: vita di Caravaggio, "pittore maledetto"

LA CRITICA DELL'ARTE *Luci e ombre in Caravaggio* di Roberto Longhi

IL RACCONTO DELL'ARTE *Caravaggio al lavoro* di Giuliano Capece Latro

IL RACCONTO DELL'ARTE *Il processo ad Artemisia* di Susan Vreeland

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Da Carracci ad Agucchi e Bellori: il valore dell'Idea

12. BAROCCO E ROCOCÒ

MAPPA
DI SINTESI

LEZIONI
DELL'AUTORE

LA STORIA E L'ARTE

399

12.1 BERNINI

1. Le prime sculture 403
- **ANALISI D'OPERA** Apollo e Dafne di Bernini 405
2. La fortuna sotto Urbano VIII 406
3. La crisi con Innocenzo X 408
- **ANALISI D'OPERA** La Cappella Cornaro e l'Estasi di santa Teresa di Bernini 410
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Gli artisti e Olimpia Pamphilj, donna di potere. Una eccezione che conferma la regola 413
4. Il grande ritorno sotto Alessandro VII 414
5. Bernini architetto 416
- **ANALISI D'OPERA** Piazza San Pietro di Bernini 418
6. Gli ultimi anni 420

12.2 BORROMINI

1. Uno svizzero nella Roma barocca 422

2. Il conflitto con Bernini 423
- **ANALISI D'OPERA** San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini 424
- **ANALISI D'OPERA** Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini 426
3. La fortuna sotto Innocenzo X 428
4. La crisi negli anni di Alessandro VII 430

12.3 PIETRO DA CORTONA E LA PITTURA BAROCCA IN ITALIA

1. Pietro da Cortona: le prime opere pittoriche 432
- **ANALISI D'OPERA** Il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona 434
2. Giovan Battista Gaulli 437
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** Il quadraturismo barocco 437
3. Andrea Pozzo 439

12.4 ARCHITETTURA BAROCCA IN ITALIA

1. La città barocca 440
2. Il Barocco in Francia 442
3. Guarino Guarini a Torino 444
- **ANALISI D'OPERA** La Cappella della Sacra Sindone di Guarini 446
4. Baldassarre Longhena a Venezia 448
5. Il Barocco leccese 449

12.5 IL PRIMO SETTECENTO E IL ROCOCO

1. L'Europa si fa frivola 450
2. Il Rococò: uno stile architettonico esuberante 452
- **QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** La porcellana 453
3. Architettura tardobarocca in Austria 454
4. La pittura del Settecento in Francia 456
5. Due ritrattiste alla moda: Kauffmann e Le Brun 459
6. La pittura del Settecento in Inghilterra 460

12.6 ARTE E ARCHITETTURA DEL SETTECENTO ITALIANO

1. La pittura a Venezia 462
2. Il vedutismo: Canaletto e Guardi 464
3. Giambattista Tiepolo 466
- **ANALISI D'OPERA** La Residenza di Würzburg e gli affreschi di Tiepolo 468
4. Rosalba Carriera 471
- **QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE** I pastelli 471
- /// **IO, NOI, L'ARTE** Fra' Galgario e Parini: l'arte smaschera il potere 472
5. La pittura settecentesca in Italia 473
6. A Torino: Filippo Juvarra 474
- /// **PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO** Le residenze dei Savoia a Torino 476
7. Il Settecento a Roma 478
8. A Napoli: Luigi Vanvitelli 479
9. La Cappella Sansevero a Napoli 482
- /// **PERCORSI DI ARTE NEL TERRITORIO** Gli oratori del Serpotta a Palermo 484
- /// **PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO** Il Tardobarocco nel Val di Noto: Noto, Ragusa e Modica 486

FOCUS D'ARTE

24. **OLTRE L'IMMAGINE** Bernini, Marino e l'arte della meraviglia: trasformare la materia e la parola 488
25. **OLTRE L'IMMAGINE** Bernini, Pascal e l'arte della persuasione 489
26. **OLTRE L'IMMAGINE** La bellezza imperfetta: il nescio quid di Leibniz nella pittura barocca 490
27. **ARTE IERI OGGI** La Reggia di Caserta, set suggestivo per il cinema contemporaneo 491
28. **OLTRE L'IMMAGINE** I personaggi di Longhi e quelli di Goldoni: l'arte incontra il teatro 492
29. **ARTE IERI OGGI** Pittura settecentesca e cinema storico: un felicissimo rapporto 494
- LABORATORIO DELLE COMPETENZE** 496

LA CRITICA DELL'ARTE *Bernini, una vita come prodigio* di Franco Borsi

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Perrault contro Bernini: l'architettura è bella solo quando è utile

IL RACCONTO DELL'ARTE *Bernini e Borromini, geni rivali* di Jake Morrissey

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Juan de San Bonaventura: la Chiesa di San Carlo di Borromini è divina

LA CRITICA DELL'ARTE *Borromini, il mondo sentimentale, l'ansia di comunicare* di Paolo Portoghesi

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Boffrand e Blondel: buon gusto e carattere nell'architettura

- Indice dei nomi, degli autori e delle opere 497
- Elenco delle immagini di apertura di sezione 512
- Referenze iconografiche 512