

INDICE DEL VOLUME

IL LESSICO

1

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

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. Pollaiolo

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

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 disegualanza 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

LA STORIA E L'ARTE

329

11.1 CARAVAGGIO E IL CARAVAGGISO

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 Capecelatro

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 ROCOCÒ

- 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
- 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
- **PERCORSI DI ARCHITETTURA NEL TERRITORIO**
Le residenze dei Savoia a Torino 476
- 7. Il Settecento a Roma 478
- 8. A Napoli: Luigi Vanvitelli
- **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 prodigo 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