Irene Baldriga

Lo sguardo dell'arte

LEGGERE UN'OPERA

analisi visiva, iconografia e confronti

L'ARCHITETTURA

problemi tecnici e soluzioni pratiche

STORIA DELL'ARTE
ED EDUCAZIONE CIVICA
un patrimonio di valori

LAVORARE CON HUB ART confronti, playlist, geolocalizzazione

4

Dalla Controriforma all'Impressionismo

* Libro Digitale * Contendid Digital Integration

da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Irene Baldriga

Lo sguardo dell'arte

Guida per il docente, secondo biennio e quinto anno

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o al-trimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente

Configurazioni	Volume 1	978-88-6308-573-0
di vendita	Volume 2	978-88-6308-577-8
Tipologia B	Volume 3	978-88-6308-581-5
Libro cartaceo	Volume 4	978-88-6308-585-3
+ HUB Young	Volume 5	978-88-6308-589-1
+ HUB Kit	Percorsi facilitati di storia dell'arte Dal mondo antico al Medioevo	978-88-6308-593-8
	Percorsi facilitati di storia dell'arte Dal Rinascimento a oggi	978-88-6308-597-6
	Art History in CLIL Modules	978-88-6308-601-0
Guida e materiali	Guida per il docente, primo biennio	978-88-6308-605-8
per il docente	Guida per il docente, secondo biennio e quinto anno	978-88-6308-607-2

Chiavetta USB

978-88-6308-609-6

Inquadra il QR Code e scopri tutte le configurazioni e i prezzi dell'opera mondadorieducation.it

Il libro di testo in formato

Lo sguardo dell'arte 4 + Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico Euro 25,40

LA PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA DIGITALE

L'APP PER USARE LA VERSIONE DIGITAL **DEL LIBRO DI TESTO** E I CONTENUTI DIGIT. INTEGRATIVI

I CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

IL MOTORE DI RICERO PENSATO PER LA SCI **E DEDICATO** ALLA STORIA DELL'AR

L'APP PER GUARDARE I VIDEO, ASCOLTARE GLI AUDIO E ALLENAF CON I TEST DALLO SMARTPHONE

LA PIATTAFORMA PER CREARE VERIFIC E METTERSI ALLA PRO

IL PORTALE DISCIPLINARE RICCO DI RISORSE PER IL DOCENTE

© 2022 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati

www.mondadorieducation.it

Prima edizione: febbraio 2022

Edizioni

10 9 3 2 5 2026 2025 2024 2023 2022

Questo volume è stampato da: Cartoedit S.r.l. - Città di Castello (PG) Stampato in Italia - Printed in Italy

Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo la Norma UNI EN ISO 9001.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi. Centro Licenze e Autorizzazioni ner le Riproduzioni Editoriali. Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

L'Autrice e l'Editore ringraziano tutti i docenti che hanno partecipato alla progettazione dell'opera, per i loro preziosi suggerimenti e il confronto stimolante e proficuo. In particolare:

Stefano Anderle, Annaluce Annunziata, Lucia Barba, Giovanna Bozzi, Maria Grazia De Vita, Barbara Derro, Gianna Di Cicca, Rosa Ferraro, Paola Filocamo, Rosaria Fiorello, Antonia Frontino, Elena Garello, Federica Giacobello, Mara Gualdoni, Maria Luisa Guarducci, Enrico ladanza, Francesca Imbriola, Luigia Locatelli, Davide Marziano, Luca Manzo, Santina Massaro, Elisabetta Odone, Valeria Poli Minoja, Maurizio Nastasi, Tiziana Panareo, Laura Randazzo, Enza Sambroia, M. Lucia Saraceni, Silvia Silvestri, Osaka Spreafico, Cristina Tafuri, Provvidenza Taormina, Maria Rita Tarantino, Rossella Tolu, Sandro Zasso

L'Editore e l'Autrice ringraziano Luca Ribichini per la revisione del testo relativamente alle parti di architettura e per la stesura delle schede L'occhio dell'architetto e Mario Ciamba per la revisione dei disegni.

Laura Rossi Coordinamento editoriale

Idalgo Baldi, Emanuela Parenza, Laura Peducci, Francesca Michelon Redazione

Progetto grafico

Colibrì Graphic Design, Rapallo (GE) Impaginazione 46xy studio

Direzione artistica sistema visivo delle copertine

Realizzazione della copertina

Disegni e cartografia

Ricerca iconografica

Leftloft Studio 2C di Claudia Ciuffetti, Studio Newt

Martina Giorgi

Referenze iconografiche Archivio Mondadori Education; Archivi Alinari, Firenze; © 2022. Foto Scala, Firenze;

Getty Images; Ipa/Alamy; Mondadori Portfolio, Shutterstock.

Simona Finardi, Paola Mathis Per tirare le fila

Amalia Salsi Didattica digitale per HUB Art Federica Giacobello Glossario

In copertina: Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, particolare, 1638-1639, olio su tela, Londra, Royal Collection Trust, Crediti: Album/Fine Art Images/Mondadori Portfolio.

Contenuti digitali

Progettazione Fabio Ferri, Simona Ravalico

Michela Bettoni, Giulia Salvadori, Isabella Spagni Redazione

IMMAGINA s.r.l., QZR s.r.l., TIWI s.r.l. Realizzazione

Avvertenza: Occasionalmente, possono essere visibili in questo testo nomi, confezioni e marchi commerciali di prodotti o società. Non li abbiamo eliminati per non rendere le esemplificazioni e le immagini irreali e "false", quindi didatticamente inefficaci. L'autore e l'editore non intendono sostenere che i prodotti fotografati o citati siano migliori o peggiori di altri, né indirettamente consigliarne o sconsigliarne l'acquisto: non esiste alcun rapporto di nessun genere con i relativi produttori.

L'editore fornisce - per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti - link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l'editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, distribuzione e/o ristampa del presente testo scolastico.

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l'editore dichiara la piena disponibilità.

La realizzazione di un libro scolastico è un'attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo, immagini, strumenti di esercitazione e applicazioni digitali. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. Mondadori Education ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a:

Servizio Clienti Mondadori Education

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde 800 123 931

	•	A contract of the second of th
7. Bernini e la parola del marmo — 77	Il contesto storico — 110	L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO
7.1 Gli inizi: la ricerca di movimento		Guarino Guarini, tra geometria e spirito
e di naturalismo ———77	1. Uno stile realistico che sfocia	barocco138
7.2 Le opere di Villa Borghese: oltre	nell'illusione — 112	
l'Antico e il Rinascimento ———78	1.1 La diffusione della natura morta – 113	2.2 Filippo Juvarra, architetto ufficiale
	1.2 Rembrandt van Rijn:	alla corte dei Savoia ———— 140
LEGGERE L'OPERA	amore per il dettaglio e potenza	2.3 L'architettura tardobarocca
Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne — 82	della luce 114	a Roma — 142
		2.4 Napoli tra virtuosismo e illusione:
7.3 La prima volta in San Pietro ———84	2. Un mondo di cose preziose: il genio	la combinazione delle arti —— 145
7.4 La Cappella Cornaro: teatralità	discreto di Johannes Vermeer – 120	
ed estasi ————86	ATTIVES IN THE PROPERTY OF THE	► TECNICHE ARTISTICHE
7.5 Gli interventi urbanistici:	▶ LEGGERE L'OPERA	La porcellana —————————147
fontane e obelischi ————89	Vermeer, Allegoria della pittura ———124	
7.6 Le ultime opere architettoniche –91		3. Giambattista Tiepolo, tra Italia
The Leading operation of the control of		e corti europee — 150
8. Costruire l'impossibile: Borromini,	FINESTRA SUL CONTEMPORANEO	3.1 I grandi affreschi
tra scienza e natura 96	Rembrandt e Soutine:	per i committenti italiani ——— 150
tra scienza e natura ————————————————————————————————————	la forza del colore127	3.2 Il successo presso le corti
NUCCOULO DELL'ADOUTETTO	la folza del colore	d'Europa ————————————————————————————————————
Degramining appropriate a linear current (100)	TO STATE OF THE STATE OF T	и Ешора — — 193
Borromini: geometria e linee curve — 103	CAP. 3 Le corti	▶ LEGGERE L'OPERA
	tra Seicento	
	e Settecento	Giambattista Tiepolo, Sacrificio di Ifigenia ————————————————————————————————————
Baldassare Longhena — 104		Sacrificio di Ifigenia — 156
	Lo scenario128	
FINESTRA SUL CONTEMPORANEO	Due opere per cominciare — 129	4. Intorno alle corti: vedutismo
Francesco Borromini	Il contesto storico — 130	tra Italia ed Europa —————158
e Frank Lloyd Wright ————107		4.1 La nitidezza delle immagini
	1. La Reggia di Versailles: l'arte	di Canaletto — 158
CAR C Il Sciconto	alla corte del Re Sole — 132	4.2 La pittura lirica
CAP. 2 Il Seicento,		di Francesco Guardi ————162
secolo d'oro	2. Lo sviluppo dell'architettura in Italia:	
dell'arte olandese	tra ingegno e immaginazione — 135	The state of the s
Lo scenario108	2.1 I progetti di Guarino Guarini	Per tirare le fila164
Due opere per cominciare — 109	: per la Torino sabauda — 135	A PROCESS OF STATE OF
Contenuti Digitali Integrati	VI	
OAR O II Caiaanta	i OAD O La santi	
CAP. 2 Il Seicento,	CAP. 3 Le corti	
secolo d'oro dell'arte	tra Seicento e Settecento	or carbonal residence in a shoot
olandese		
LEZIONE DIALIZORE Houte figuraria -	LEZIONE D'ALIZORE L'orto nollo corti	
LEZIONE D'AUTORE L'arte fiamminga	LEZIONE D'AUTORE L'arte nelle corti tra Seicento e Settecento	
nel Seicento	: LIA SEICETILO E SELLECETILO	

- ▶ PRESENTAZIONE Rembrandt
- e Vermeer
- LETTURA EXTRA Soldato con la ragazza sorridente di Vermeer
- > HUB Art

- ► PRESENTAZIONE L'architettura
- barocca in Italia; Giambattista Tiepolo

   LETTURA GUIDATA La Fontana di Trevi
  di Nicola Salvi; La Reggia di Caserta

di Vanvitelli; Olimpo con allegorie dei Quattro continenti di Tiepolo

- > HUB Art
- ▶ HUB Test

Sezione B

Dal Neoclassicismo all'Impressionismo

Arte ed Educazione civica
PAESAGGIO

UA	P. 4 II Neoclassicis	IIIU
Los	cenario ——————	- 168
Due	opere per cominciare ———	- 169
II co	ntesto storico	- 170
1.	Recuperare la bellezza	
	dei Greci	- 172
1.1	Ritorno all'Antico —————	-172
1.2	Winckelmann, il teorico	
	del Neoclassicismo —	
	del Neociassicisi ilo	-173
	del Neoclassicist IIO	-173
2.	Antonio Canova,	-173
2.		-173
2.	Antonio Canova,	
2. 2.1	Antonio Canova, nuova vita alla bellezza	
87	Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica —	- 176
87	Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica Dagli esordi alla svolta stilistica	- 176
2.1	Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica Dagli esordi alla svolta stilistica	— 176 — 176
2.1	Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica Dagli esordi alla svolta stilistica Il compianto dei defunti: i monumenti funebri	— 176 — 176

P L	EGGERE L'OPERA	
Anto	onio Canova,	
Amo	ore e Psiche —————	186
3.	La grandezza che uccide: l'an	tichità
O.	visionaria di Piranesi	
	Visionana ar Firancsi	100
4.	I valori della Roma repubblica	ına:
	David e l'etica	
	della rivoluzione ————	— 194
	• The state of the	
▶ L	EGGERE L'OPERA	
	ques-Louis David, <i>I littori restitu</i>	
a Br	uto i corpi dei figli —————	~~196~~
5.	Francisco Goya e il crollo	
O.	delle certezze	202
	delle del tezze	202
6.	L'architettura neoclassica:	
	tra estetica e funzionalità —	209
6.1	Il Neoclassicismo inglese:	
	Robert Adam ————	209
6.2	Germania: il linguaggio	
	neoclassico e lo spirito	
	nazionale —————	210
6.3	L'architettura neoclassica	
	in Italia —————	212
6.4	Neoclassicismo	
	d'Oltreoceano	—213
	INESTRA SUL CONTEMPOR	ANEO
	a e Picasso:	AINEU
THE STREET	a parte dei deboli —————	<u>215</u>

CAP. 5	Il Romanticismo
	in Europa
	e in Italia

Los	cenario ———————	— 216
Due	opere per cominciare ———	217
II co	ntesto storico —————	218
1.	Il Romanticismo in Europa:	
	il cuore, la natura	
	e l'impegno politico	— 220
1.1	I precursori —————	— 220
2.	Pittoresco e sublime:	
	Constable e Turner ————	_ 222
2.1	Il pittoresco: la campagna	
	mite e rasserenante	
	di John Constable ————	222
2.2	Il sublime: terrore ed estasi	
	in William Turner —————	—224
	EGGERE L'OPERA	
Willi	am Turner, La "Temeraire" ——	—228
3.	Friedrich e la natura:	
0.	commozione e sgomento —	229
	commozione e agomento	225
4.	Il Romanticismo	
	e il Neogotico	<u> </u>
4.1	L'architettura e il restauro:	
	Viollet-le-Duc e Ruskin	<u>-231</u>
4.2	Le arti applicate:	
	William Morris ————	234
4.3	La pittura: i Preraffaelliti ———	<u>236</u>

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 4 Il Neoclassicismo

- LEZIONE D'AUTORE EDUCAZIONE
  CIVICA Tra natura e cultura
- LEZIONE D'AUTORE L'arte neoclassica;

  Le Grazie di Canova di A. Paolucci
- PRESENTAZIONE L'età neoclassica;
  Antonio Canova; Jacques-Louis David
- ▶ LETTURA GUIDATA Amore e Psiche di Canova; Morte di Marat di David; 3 maggio 1808 di Goya
- RESTAURI Paolina Borghese di Canova
- HUB Art

CAP. 5 Il Romanticismo in Europa e in Italia

- ► LEZIONE D'AUTORE L'arte romantica;

  Il bacio di Hayez di A. Paolucci
- PRESENTAZIONE II Romanticismo;
   L'architettura dell'Ottocento
   (il Neogotico); La pittura storica
   romantica
- LETTURA GUIDATA Tempesta di neve di Turner; La Libertà che guida il popolo di Delacroix

LETTURA EXTRA Ritratto di Monsieur Bertin di Ingres; Gli ultimi momenti del doge Marin Faliero

sulla scala detta del piombo di Hayez

► HUB Art

5.	La pittura francese	
	tra purezza neoclassica	
	e pathos romantico	- 238
5.1	Théodore Géricault: uno sguard	0
	diverso sulla realtà —————	-238
5.2	Eugène Delacroix, passione	
	romantica ed esotismo ———	-242
	EGGERE L'OPERA	
	ène Delacroix, La Libertà che guid	la
il po		-248
CHINATORINI.		
5.3	Corot e la scuola	
	di Barbizon —————	
5.4		
	classiche emozioni	-251
6.	La pittura nell'Italia	
6.	* OF COMMENT	050
6.1		- 256
6.1	Francesco Hayez: storia, teatralità e sentimento	-256
	teatranta e sentimento ————	-256
CA	P. 6 Il Realismo	
Los	cenario	- 260
	opere per cominciare	
II co	ntesto storico	262
1.	'L'arte viva' di Gustave	
	Courbet —	264
2.	Manet, il coraggio	
	della modernità	-273

	EGGERE L'OPERA	
Édo	uard Manet, Olympia ————	280
3.	La pittura italiana:	
	la rivoluzione silenziosa	
	dei Macchiaioli —————	282
4.	Giovanni Fattori e la nuova	
	funzione dell'arte	286
▶ L	EGGERE L'OPERA	
Fatt	ori, I soldati francesi del '59 —	290
	INESTRA SUL CONTEMPOR do femminile	ANEO 291
II nu		291
II nu	do femminile	291
CA Lo se Due	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare	291 smo 292
CA Lo se Due	D. 7 L'Impressioni cenario	291 smo 292
CA Lo se Due	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare	291 SMO 292 293
CA Lo se Due Il co	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico	291 SMO 292 293
CA Lo se Due Il co	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico La poetica della luce	291 SMO 292 293
CA Lo se Due Il co	D. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico La poetica della luce e la cultura dell'attimo:	SMO — 292 — 293 — 294
CA Los Due II co	D. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico La poetica della luce e la cultura dell'attimo: fotografia e pittura	SMO — 292 — 293 — 294
CA Los Due II co	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico La poetica della luce e la cultura dell'attimo: fotografia e pittura La prima mostra	SMO — 292 — 293 — 294 — 296
CA Los Due II co	P. 7 L'Impressioni cenario opere per cominciare ntesto storico La poetica della luce e la cultura dell'attimo: fotografia e pittura La prima mostra	SMO — 292 — 293 — 294 — 296

	伊克沙兰岛,经安东岛的第二大	
4.	Renoir: le donne e la pittura	
	della città ——————	— 312
5.	Degas e lo studio del movimen	to,
	tra pittura e scultura ————	-316
6.	Pittori italiani a Parigi	
	nell'età dell'Impressionismo –	<u> </u>
6.1	La pittura vivace e moderna	
	di De Nittis —————	-321
6.2	Altri italiani a Parigi:	
	Zandomeneghi e Boldini ———	-323
7.	Architettura per un mondo	
	senza limiti ——————	- 324
7.1	L'architettura in Italia ————	-330
▶ L	OCCHIO DELL'ARCHITETTO	
L'arc	chitettura del ferro	
e de	l vetro	-334
8.	L'urbanistica	
	della città moderna ————	- 336
F	INESTRA SUL CONTEMPORA	NEO
Imp	ressionismo e Land Art ————	-341

Contenuti Digitali Integrativi

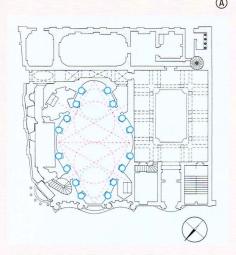
CAP. 6 Il Realismo

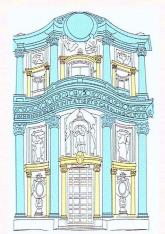
LEZIONE D'AUTORE Il Realismo;

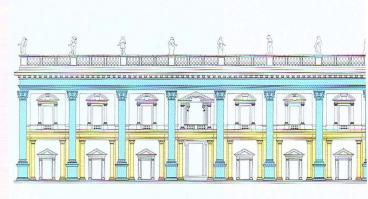
CAP. 7 L'Impressionismo

LEZIONE D'AUTORE

Borromini: geometria e linee curve

Geometrie rigorose tra ideale e reale

Come abbiamo visto ($\rightarrow$ p. 97), i progetti di Borromini sono caratterizzati dall'impiego di geometrie esatte e rigorosissime, costituite dalla combinazione di spazi per lo più circolari (A). L'architetto crea così una struttura ideale in cui innesta una varietà di elementi architettonici reali, come colonne, balaustre o nicchie; in questo modo passa da un rigido componimento astratto a uno spazio dove le linee plasmate dall'uomo definiscono e delimitano ambienti dinamici e avvolgenti. Anche le decorazioni, previste da Borromini fin nei minimi dettagli, non sono semplici elementi estetici fini a sé stessi, ma costituiscono fattori coerenti con il luogo e con la vocazione dello spazio progettato. Quindi ogni elemento converge nel realizzare un'architettura 'corale', dove tutto viene assorbito in un unico pensiero creativo.

Linee curve e facciate Questo stesso principio creativo si ritrova anche nella progettazione delle facciate. In particolare, nella facciata di San Carlino alle Quattro Fontane (dal 1634), Borromini coniua un ordine più piccolo, individuato dalle micchie fiancheggiate da colonne sui due ivelli del prospetto, a un ordine gigante, individuato invece dalle grandi colonne centrali e angolari B. La sovrapposiziome di questi due ordini deriva a Borromimi da Michelangelo, che l'aveva adottata

A Pianta della chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane con in evidenza i rapporti geometrici tra gli spazi.

B Schema grafico della facciata di San Carlino alle Quattro Fontane con in evidenza l'ordine gigante (azzurro) e quello minore (giallo) impiegati da Borromini per definire il prospetto della facciata.

C Schema grafico della facciata del Palazzo dei Conservatori con in evidenza l'ordine gigante (azzurro) e quello minore.

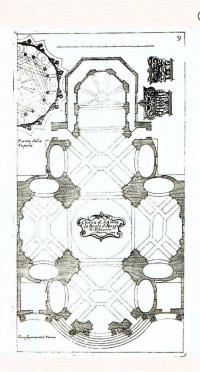
D Antoni Gaudí, Casa Milà (detta anche La Pedrera), 1906-1910. Barcellona.

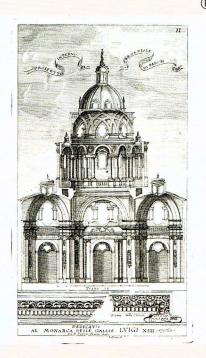
per i palazzi di Piazza del Campidoglio, per esempio nel Palazzo dei Conservatori (). In San Carlo, inoltre, gli elementi dell'ordine gigante separano e delimitano le parti concave e quelle convesse della facciata, accentuando il movimento sinusoidale prediletto dall'architetto, per il quale la linea curva è un elemento naturale, essendo più diffusa in natura rispetto a quella retta.

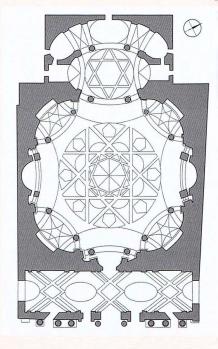
L'eredità di Borromini Questo stesso andamento curvilineo delle superfici sarà ripreso dopo quasi tre secoli dall'architetto catalano Antoni Gaudí (1852-1926), per esempio nella sua celebre Casa Milá, a volte inconsapevolmente.

nota anche con il nome di La Pedrera D. Secondo Paolo Portoghesi (1931), infatti, un architetto degno di questo nome lascia un'eredità spirituale fatta non solo di edifici ma anche di riflessioni, di scoperte, di idee. L'eredità di Francesco Borromini è un tesoro al quale hanno attinto diverse generazioni, da quella di Guarino Guarini, nato nel 1624, a quella di Bernardo Vittone, nato nel 1702, passando per architetti dell'importanza di Filippo Juvarra e Fischer von Erlach. Ma va aggiunto che moltissimi architetti moderni o contemporanei (→ p. 107) hanno attinto a piene mani dal suo vocabolario, a volte coscientemente,

Guarino Guarini, tra geometria e spirito barocco

(0)

In viaggio per l'Europa Come abbiamo accennato, Guarino Guarini giunge a Torino nel 1666, dopo circa dieci anni di spostamenti attraverso l'Italia (Roma, l'Emilia e la Sicilia) e l'Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Boemia). In questo periodo concepisce importanti progetti di cui purtroppo non rimane nulla, se non le incisioni realizzate per il suo Trattato di Architettura civile ed ecclesiastica (pubblicato postumo nel 1737) A B. Quando arriva nella città sabauda, dunque, ha ormai un'esperienza importante e complessa, acquisita confrontandosi costantemente con una pluralità di stili e di orientamenti architettonici.

Il bagaglio teorico Ma oltre al prezioso bagaglio di conoscenze pratiche, Guarini possiede anche una solida formazione teorica. Conosce molte bene, infatti, il De Architectura di Vitruvio, di cui assimila i dettami combinandoli con l'esempio che gli viene da Borromini (→ p. 135), uno dei suoi modelli prediletti. Guarini riesce così ad approfittare della sua conoscenza del passato per poter cercare nuove strade di espressione architettonica: in altre parole, mettersi nell'alveo della tradizione ma integrandola con il sapere contemporaneo. E, infatti, la sua visione è in linea con le autentiche rivoluzioni innescate da scienziati come Keplero prima e Galileo poi: è un approccio scientifico-matematico, quello di Guarini, in cui le idee nascono combinando la purezza della geometria con i principi barocchi di illusione, prodigio e stupore. E così si spiegano anche alcuni tratti distintivi delle sue architetture: per esempio, il ricorrere del numero 3 e dei suoi multipli negli archi, nelle finestre e nei pilastri della Cappella della Sacra Sindone; o anche il tracciato delle curve e delle controcurve di Palazzo Carignano, frutto di un esatto calcolo geometrico-matematico e, al tempo stesso, scheletro portante e invisibile dell'intero edificio.

La chiesa di San Lorenzo È così, per esempio, che nasce anche il progetto per la chiesa di San Lorenzo a Torino (1668-1680), altro grande capolavoro dell'architetto modenese insieme a Palazzo Carignano e alla Cappella della Sacra Sindone. Per San Lorenzo Guarini riesce a realizzare l'altare **D** e una stupefacente cupola (ma non la facciata).

Come già nella Cappella della Sindone, la cupola principale è caratterizzata da un incredibile senso di leggerezza. L'interno presenta una struttura a esagoni intrecciati 🕒 ed è sorretto da otto costoloni portanti intrecciati. Questi elementi strutturali, realizzati a vista, non hanno solo una funzione estetica, ma sono il risultato di studi sulla geometria delle forme combinate ai materiali costruttivi. All'esterno si aprono grandi finestre che diffondono all'interno una luce quasi soprannaturale **(b**).

In questo progetto, Guarini rivela tutta la complessità del suo bagaglio culturale. La cupola, infatti, rivela l'influsso non solo del Gotico spagnolo (per esempio quello del tiburio della Cattedrale del Salvatore a Saragozza 6), ma anche delle architetture islamiche, ammirate anch'esse in Spagna, in particolare delle cupole nel complesso della Grande Moschea di Cordoba (X secolo).