

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

978-88-6308-585-3
I. Baldriga

Lo sguardo dell'arte
Volume 4

+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita o altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da IVA. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Irene Baldriga

Lo sguardo dell'arte

Configurazioni di vendita

Tipologia B

Libro cartaceo
+ HUB Young
+ HUB Kit

Volume 1	978-88-6308-573-0
Volume 2	978-88-6308-577-8
Volume 3	978-88-6308-581-5
Volume 4	978-88-6308-585-3
Volume 5	978-88-6308-589-1
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 per il docente

Guida per il docente, primo biennio	978-88-6308-605-8
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

LA PIATTAFORMA
PER LA DIDATTICA
DIGITALE

L'APP PER USARE
LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO
E I CONTENUTI DIGITALI
INTEGRATIVI

I CONTENUTI
DIGITALI INTEGRATIVI

IL MOTORE DI RICERCA
PENSATO PER LA SCUOLA
E DEDICATO
ALLA STORIA DELL'ARTE

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

LA PIATTAFORMA
PER CREARE VERIFICHE
E METTERSI ALLA PROVA

IL PORTALE
DISCIPLINARE RICCO
DI RISORSE
PER IL DOCENTE

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall'utente che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazione. Per i dettagli consulta il sito www.mondadorieducation.it

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

Prezzo al pubblico Euro 25,40

ISBN 978-88-6308-585-3

9 788863 085853

Prima edizione: febbraio 2022

Edizioni

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 per 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 Iadanza, 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, Providenza 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.

Coordinamento editoriale	Laura Rossi
Redazione	Idalgo Baldi, Emanuela Parenza, Laura Peducci, Francesca Michelin
Progetto grafico	Leftloft
Impaginazione	Colibri Graphic Design, Rapallo (GE)
Direzione artistica sistema visivo delle copertine	46xy studio
Realizzazione della copertina	Leftloft
Disegni e cartografia	Studio 2C di Claudia Ciuffetti, Studio Newt
Ricerca iconografica	Martina Giorgi
Referenze iconografiche	Archivio Mondadori Education; Archivi Alinari, Firenze; © 2022. Foto Scala, Firenze; Getty Images; Ipa/Alamy; Mondadori Portfolio, Shutterstock.

Per tirare le fila	Simona Finardi, Paola Mathis
Didattica digitale per HUB Art	Amalia Salsi
Glossario	Federica Giacobello

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
Redazione	Michela Bettoni, Giulia Salvadori, Isabella Spagni
Realizzazione	IMMAGINA s.r.l., QZR s.r.l., TIWI s.r.l.

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 segnalargli a:

Servizio Clienti Mondadori Education

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde 800 123 931

- 7. Bernini e la parola del marmo** — 77
- 7.1 Gli inizi: la ricerca di movimento e di naturalismo — 77
- 7.2 Le opere di Villa Borghese: oltre l'Antico e il Rinascimento — 78

► **LEGGERE L'OPERA**

Gian Lorenzo Bernini, *Apollo e Dafne* — 82

- 7.3 La prima volta in San Pietro — 84
- 7.4 La Cappella Cornaro: teatralità ed estasi — 86
- 7.5 Gli interventi urbanistici: fontane e obelischi — 89
- 7.6 Le ultime opere architettoniche — 91

- 8. Costruire l'impossibile: Borromini, tra scienza e natura** — 96

► **L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO**

Borromini: geometria e linee curve — 103

- 9. L'architettura a Venezia: Baldassare Longhena** — 104

► **FINESTRA SUL CONTEMPORANEO**

Francesco Borromini e Frank Lloyd Wright — 107

CAP. 2 Il Seicento, secolo d'oro dell'arte olandese

- Lo scenario — 108
- Due opere per cominciare — 109

Il contesto storico — 110

- 1. Uno stile realistico che sfocia nell'illusione** — 112
- 1.1 La diffusione della natura morta — 113
- 1.2 Rembrandt van Rijn: amore per il dettaglio e potenza della luce — 114

- 2. Un mondo di cose preziose: il genio discreto di Johannes Vermeer** — 120

► **LEGGERE L'OPERA**

Vermeer, *Allegoria della pittura* — 124

► **FINESTRA SUL CONTEMPORANEO**

Rembrandt e Soutine: la forza del colore — 127

CAP. 3 Le corti tra Seicento e Settecento

- Lo scenario — 128
- Due opere per cominciare — 129
- Il contesto storico — 130

- 1. La Reggia di Versailles: l'arte alla corte del Re Sole** — 132

- 2. Lo sviluppo dell'architettura in Italia: tra ingegno e immaginazione** — 135

- 2.1 I progetti di Guarino Guarini per la Torino sabauda — 135

► **L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO**

Guarino Guarini, tra geometria e spirito barocco — 138

- 2.2 Filippo Juvarra, architetto ufficiale alla corte dei Savoia — 140

- 2.3 L'architettura tardobarocca a Roma — 142

- 2.4 Napoli tra virtuosismo e illusione: la combinazione delle arti — 145

► **TECNICHE ARTISTICHE**

La porcellana — 147

- 3. Giambattista Tiepolo, tra Italia e corti europee** — 150

- 3.1 I grandi affreschi per i committenti italiani — 150

- 3.2 Il successo presso le corti d'Europa — 153

► **LEGGERE L'OPERA**

Giambattista Tiepolo, *Sacrificio di Ifigenia* — 156

- 4. Intorno alle corti: vedutismo tra Italia ed Europa** — 158

- 4.1 La nitidezza delle immagini di Canaletto — 158

- 4.2 La pittura lirica di Francesco Guardi — 162

■ **Per tirare le fila** — 164

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 2 Il Seicento, secolo d'oro dell'arte olandese

► **LEZIONE D'AUTORE** L'arte fiamminga nel Seicento

► **PRESENTAZIONE** Rembrandt e Vermeer

► **LETTURA EXTRA** *Soldato con la ragazza sorridente* di Vermeer

► **HUB Art**

CAP. 3 Le corti tra Seicento e Settecento

► **LEZIONE D'AUTORE** L'arte nelle corti tra Seicento e Settecento

► **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

CAP. 4 Il Neoclassicismo

Lo scenario	168
Due opere per cominciare	169
Il contesto storico	170

1. Recuperare la bellezza dei Greci	172
1.1 Ritorno all'Antico	172
1.2 Winckelmann, il teorico del Neoclassicismo	173

2. Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica	176
2.1 Dagli esordi alla svolta stilistica	176
2.2 Il compianto dei defunti: i monumenti funebri	178
2.3 Morbide illusioni: le favole dell'Antico	182

► LEGGERE L'OPERA

Antonio Canova, <i>Amore e Psiche</i>	186
--	-----

3. La grandezza che uccide: l'antichità visionaria di Piranesi	189
---	-----

4. I valori della Roma repubblicana: David e l'etica della rivoluzione	194
---	-----

► LEGGERE L'OPERA

Jacques-Louis David, <i>I littori restituiscono a Bruto i corpi dei figli</i>	196
---	-----

5. Francisco Goya e il crollo delle certezze	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

► FINESTRA SUL CONTEMPORANEO

Goya e Picasso: dalla parte dei deboli	215
---	-----

CAP. 5 Il Romanticismo in Europa e in Italia

Lo scenario	216
Due opere per cominciare	217
Il contesto storico	218

1. Il Romanticismo in Europa: il cuore, la natura e l'impegno politico	220
1.1 I precursori	220

2. Pittresco 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

► LEGGERE L'OPERA

William Turner, <i>La "Temeraire"</i>	228
---------------------------------------	-----

3. Friedrich e la natura: commozione e sgomento	229
--	-----

4. Il Romanticismo e il Neogotico	231
4.1 L'architettura e il restauro: Viollet-le-Duc e Ruskin	231
4.2 Le arti applicate: William Morris	234
4.3 La pittura: i Preraffaelliti	236

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** Il 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 sguardo diverso sulla realtà — 238
- 5.2 Eugène Delacroix, passione romantica ed esotismo — 242

► **LEGGERE L'OPERA**

Eugène Delacroix, *La Libertà che guida il popolo* — 248

- 5.3 Corot e la scuola di Barbizon — 250
- 5.4 Jean-Auguste-Dominique Ingres: classiche emozioni — 251

6. **La pittura nell'Italia dell'Ottocento** — 256

- 6.1 Francesco Hayez: storia, teatralità e sentimento — 256

CAP. 6 Il Realismo

- Lo scenario — 260
- Due opere per cominciare — 261
- Il contesto storico — 262

1. **'L'arte viva' di Gustave Courbet** — 264

2. **Manet, il coraggio della modernità** — 273

- **LEGGERE L'OPERA**
Édouard Manet, *Olympia* — 280

3. **La pittura italiana: la rivoluzione silenziosa dei Macchiaioli** — 282

4. **Giovanni Fattori e la nuova funzione dell'arte** — 286

- **LEGGERE L'OPERA**
Fattori, *I soldati francesi del '59* — 290

- **FINESTRA SUL CONTEMPORANEO**
Il nudo femminile — 291

CAP. 7 L'Impressionismo

- Lo scenario — 292
- Due opere per cominciare — 293
- Il contesto storico — 294

1. **La poetica della luce e la cultura dell'attimo: fotografia e pittura** — 296

2. **La prima mostra degli Impressionisti** — 302

3. **Monet: la luce della natura e della realtà interiore** — 303

- **LEGGERE L'OPERA**
Claude Monet,
Impressione: levar del sole — 306

4. **Renoir: le donne e la pittura della città** — 312

5. **Degas e lo studio del movimento, tra pittura e scultura** — 316

6. **Pittori italiani a Parigi nell'età dell'Impressionismo** — 321

- 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'architettura del ferro e del vetro — 334

8. **L'urbanistica della città moderna** — 336

- **FINESTRA SUL CONTEMPORANEO**
Impressionismo e Land Art — 341

- **Per tirare le fila** — 342

Contenuti Digitali Integrativi

CAP. 6 Il Realismo

- **LEZIONE D'AUTORE** Il Realismo; *Il bar delle Folies-Bergère* di Manet di A. Paolucci
- **PRESENTAZIONE** Il Realismo; Édouard Manet; I Macchiaioli
- **LETTURA GUIDATA** *Seppellimento a Ornans* di Courbet; *In vedetta* di Fattori
- **LETTURA EXTRA** *Il balcone* di Manet
- **HUB Art**

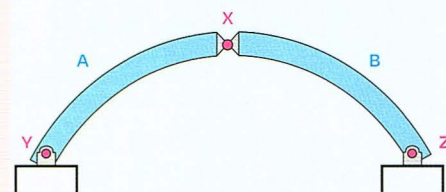
CAP. 7 L'Impressionismo

- **LEZIONE D'AUTORE** L'Impressionismo; *La lezione di danza* di Degas di A. Paolucci
- **PRESENTAZIONE** L'Impressionismo; L'architettura dell'Ottocento
- **LETTURA GUIDATA** *Cattedrale di Rouen* di Monet; *L'assenzio* di Degas; Il Crystal Palace di Paxton
- **RESTAURI** La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano
- **HUB Art**
- **HUB Test**

L'architettura del ferro e del vetro

A

B

A Marc Seguin, ponte sul Rodano, 1824. Tournon-sur-Rhône (Francia).

B Schema grafico di un arco a tre cerniere. La struttura è costituita da due semiarchi (A-B), incernierati a un supporto di base (YZ), che si incontrano nel vertice centrale (X), dove sono uniti tramite una terza cerniera.

C Londra, Stazione Saint Pancras.

D Parigi, Passage Vendôme.

C

D

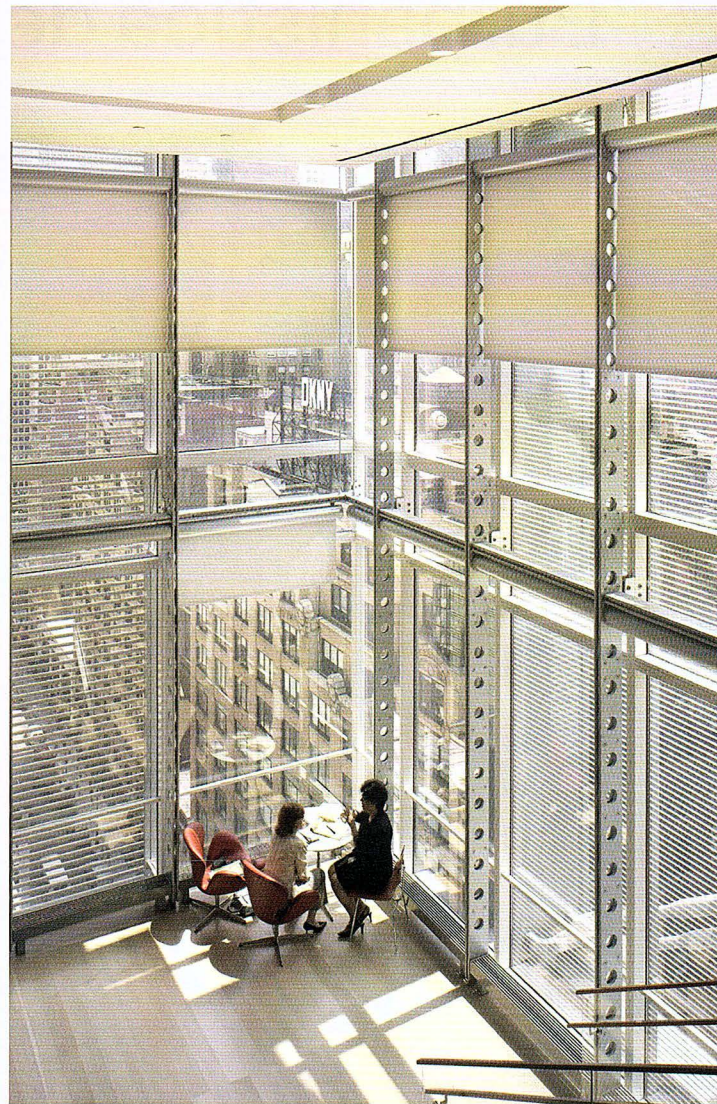
Un nuovo linguaggio L'impiego di nuovi materiali costruttivi in architettura rappresenta una svolta fondamentale nel XIX secolo, un cambiamento che permette di formulare un nuovo linguaggio architettonico, non più pedissequamente legato alla riproduzione degli stili storici.

Gli ingegneri, figure professionali che si affermano in questo periodo, si cimentano con operazioni imponenti, realizzando

tipologie di edifici spesso inedite, come stazioni ferroviarie, mercati, grandi magazzini, gallerie coperte e giardini d'inverno: ampi spazi mai progettati in precedenza, ora possibili grazie ai nuovi materiali come il vetro, il cemento armato e le leghe in ferro. La nuova tecnica appare in grado di affrontare qualsiasi problema indipendentemente dalla forma e dalla grandezza della costruzione da realizzare.

Resistenza e versatilità: il ferro Questa svolta, come abbiamo visto, è direttamente legata a un'industrializzazione sempre più diffusa e alla fondazione, nel 1794, dell'École Polytechnique in Francia, dove il neonato corso in Scienza delle Costruzioni apre la strada a un modello progettuale tecnico-scientifico, in grado di risolvere i problemi legati alla resistenza delle strutture. Si diffondono, così, oltre

E

F

Ⓔ Renzo Piano, The New York Times Building, progettazione 2000-2003, costruzione 2003-2007. New York.

Ⓕ The New York Times Building, interno.

alla già citata trave a doppia T, elementi costruttivi e architettonici rivoluzionari:

- le funi in ferro, caratteristiche dei ponti sospesi **A**;
- le travature reticolari, strutture costituite da travi vincolate tra di loro a formare un elemento indeformabile, impiegate soprattutto per grandi coperture a volta;
- gli archi a tre cerniere, costituiti da due semiarchi rigidi fissati a terra e congiunti a metà nel loro punto di incontro **B**.

Bellezza e leggerezza: il vetro La crescita impetuosa delle città, inoltre, imponeva di trovare strutture che fossero veloci da realizzare e soprattutto da montare: questa esigenza contribuì enormemente a una ingegnerizzazione sia della

produzione sia della stessa realizzazione. Il tempo diventava dunque una variabile importante per la esecuzione dell'opera. Nasce da qui l'idea di strutture semplici, corredate da superfici in vetro, un materiale che presentava un aspetto di bellezza e leggerezza del tutto sconosciute nel mondo delle costruzioni **C D**.

Il vetro dall'Ottocento a oggi L'idea di impiegare il vetro nelle costruzioni verrà portata alle estreme conseguenze dal poeta e scrittore tedesco Paul Scheerbart (1863-1915) nel suo saggio *Architettura di vetro* (1914). Scheerbart sogna edifici completamente trasparenti, capaci di rivoluzionare la vita borghese, chiusa in appartamenti dove la facciata ripara l'intimità

del quotidiano e dove esiste una forte divisione tra l'esterno e l'interno. Nella sua concezione, le case di vetro rappresentano la limpidezza e la trasparenza. Questo approccio viene recepito anche da diverse generazioni di architetti nel Novecento, da Bruno Taut a Mies van der Rohe, per arrivare alla contemporaneità: l'architetto italiano Renzo Piano (1937), nel progettare la sede del quotidiano statunitense «New York Times» **E F**, immagina infatti che la sede di una grande testata giornalistica debba suggerire l'idea di un luogo trasparente e inclusivo, capace di dialogare con il contesto urbano, come se l'edificio stesso rappresentasse un 'atto di verità', nel pieno spirito della missione di un giornale.