

Sommario

SEZIONE 1

L'alba dell'arte

1 La Preistoria

1 • L'uomo rappresenta il mondo

- Disegnare sulla roccia: l'arte rupestre
- LE TECNICHE** Il graffito e la pittura rupestre
- Scolpire la pietra: le “Veneri” preistoriche
- VIA DI FUGA** Il mestiere dell'archeologo

2 • L'uomo abita il mondo

- Le prime case dell'umanità
- Le architetture megalitiche
- LE TECNICHE** Il sistema trilitico
- DA VICINO** Il circolo di Stonehenge
- Il paesaggio dei nuraghi

2 Civiltà dell'acqua

1 • Le civiltà mesopotamiche

- Architetture per le città
- LE TECNICHE** Il mattone
- LE TECNICHE** Le tecniche decorative mesopotamiche
- Sculture per i sovrani
- DA VICINO** Lo Stendardo di Ur

VIA DI FUGA L'invenzione della scrittura

2 • Costruire lungo il Nilo

- Architetture per l'eternità
- Gli edifici religiosi
- DA VICINO** Il tempio di Amon a Karnak
- 3 • Le arti figurative egizie**
- La sopravvivenza dell'arte egizia
- Linea e colore
- LE TECNICHE** La colorazione a tempera
- I materiali e le tecniche della scultura

SINTESI VISIVA

LABORATORIO DIDATTICO

SEZIONE 2

Il mondo greco

3 L'Egeo e la Grecia continentale

1 • La civiltà cicladica

- Cultura e arte nelle Cicladi

2 • La civiltà minoica

- L'architettura palaziale

- Le arti figurative
- La ceramica minoica

3 • La civiltà micenea

- Le città-fortezza dei Micenei
- Le tombe regali
- LE TECNICHE** La pseudo-cupola
- VIA DI FUGA** Dalle thóloi micenee alla cupola del Reichstag di Berlino

4 La Grecia arcaica

1 • L'evoluzione

della pittura vascolare

- Stili, forme e funzioni della ceramica
- LE TECNICHE** La ceramica
- Geometria, natura e mito
- DA VICINO** L'Olpe Chigi
- La pittura a figure nere
- La pittura a figure rosse
- LE TECNICHE** La decorazione a figure nere e a figure rosse

2 • La scultura

3 • Vivere nella pólis

- L'educazione e lo sport

4 • Gli spazi del culto

- Le forme del tempio
- L'ordine dorico
- L'ordine ionico
- LE TECNICHE** Le correzioni ottiche
- L'ordine corinzio

5 • La scultura architettonica

- VIA DI FUGA** La scultura greca, dal bianco al colore
- DA VICINO** I frontoni del tempio di Zeus a Olimpia

6 • Le vetrine della grecità: i santuari panellenici

- Il santuario di Apollo a Delfi
- Il santuario di Zeus a Olimpia

7 • Un piccolo mondo mediterraneo

- I Greci d'Occidente
- IN CONTESTO** Paestum
- DA VICINO** La Tomba del Tuffatore

5 Il secolo di Atene: l'età classica

CITTÀ Atene in Età classica

1 • L'Acropoli di Atene

- IN CONTESTO** Il Partenone e la sua statua

DA VICINO La decorazione architettonica del Partenone

2 • Uomini e dèi:

da Mirone a Fidia e Policleto

- Tra arcaismo e classicità: lo Stile severo
- DA VICINO** I Bronzi di Riace
- LE TECNICHE** La lavorazione del bronzo
- VIA DI FUGA** Il colore del bronzo
- Il ritmo di Mirone
- Gli dèi di Fidia
- Gli uomini di Policleto

3 • La tarda età classica

- Prassitele e la gloria del marmo
- Scopa e i maestri del Mausoleo
- PAESAGGIO** Il paesaggio greco

6 Il mondo ellenistico

1 • Il dominio macedone

- Il nuovo canone di Lisippo
- DA VICINO** L'*Apoxyómenos*
- L'immagine di Alessandro

2 • Le capitali ellenistiche: un'arte di corte

- L'arte a Pergamo
- Alessandria e i Greci in Egitto

3 • Nuovi temi della scultura

- L'irruzione della realtà
- «Un'arte per i sensi»
- DA VICINO** Il Gruppo del Laocoonte

SINTESI VISIVA

LABORATORIO DIDATTICO

SEZIONE 3

L'Italia e Roma

7 L'Italia preromana

1 • L'Italia prima

della conquista romana

2 • Il paesaggio urbano dell'Etruria

- L'architettura civile
- LE TECNICHE** Le cinte murarie etrusche e l'uso dell'arco

- L'architettura religiosa e la decorazione templare

3 • La scultura in bronzo e in terracotta

- DA VICINO** Il Sarcofago degli sposi

4 • Le città dei morti

- Le tipologie di sepoltura

CONTENUTI DIGITALI

1 La Preistoria

HUB ART

VIDEOLEZIONI • T. Montanari, *Generazioni di mani* • I nuraghi

PRESENTAZIONE La Preistoria

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

I siti megalitici e l'età del Bronzo in Italia

LETTURE GUIDATE • Le grotte di Lascaux e Altamira • La Venere di Willendorf

FONTI E CRITICA • E. Anati, *L'arte preistorica: capire da dove veniamo* • A. Leroi-Gourhan, *Le figure nelle caverne*

HUB TEST La Preistoria

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

2 Civiltà dell'acqua

HUB ART

VIDEOLEZIONI • T. Montanari, *Obelischi in viaggio* • La ziggurat di Ur • La piramide di Cheope

PRESENTAZIONI • Le civiltà della Mesopotamia • I templi egizi

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

Le meraviglie della Mezzaluna fertile

LETTURE GUIDATE • Lo Stendardo di Ur • La piramide di Cheope

FONTI E CRITICA • Diodoro Siculo, *I giardini pensili di Babilonia* • Strabone, *I templi degli Egizi* • Diodoro Siculo, *La scultura degli Egizi*

HUB TEST • Il Vicino Oriente • L'Egitto

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

3 L'Egeo e la Grecia continentale

HUB ART

VIDEOLEZIONE Il Gioco del toro

PRESENTAZIONI • La civiltà cretese

• Le città-fortezze

LETTURE GUIDATE • Il Palazzo di Cnosso • Il Gioco del toro

FONTI E CRITICA I palazzi micenei (*Odissea*)

HUB TEST • I Minoici • I Micenei

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

4 La Grecia arcaica

HUB ART

VIDEOLEZIONI • S. Settis, *I Greci in Italia*

• L'Anfora del Dipylon • La ceramica

PRESENTAZIONI • Le ceramiche e le loro funzioni • *Koúroi* e *kórai* • Forme del tempio greco e ordini architettonici

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

L'architettura greca in Grecia e in Italia

CONTENUTI DIGITALI

LETTURE GUIDATE • L'Anfora del Dipylon • I capolavori di Exechías • La pittura vascolare a figure rosse

FONTI E CRITICA • Erodoto, *Le statue di Cleobi e Bitone* • J.G. Frazer, *Il Tempio di Egina*

HUB TEST L'età arcaica

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

5 Il secolo di Atene: l'età classica

HUB ART

VIDEOLEZIONI • L'Acropoli di Atene • La fusione a cera persa

PRESENTAZIONI • Il Partenone • La scultura severa e classica

LETTURE GUIDATE • Il Partenone • Il corteo delle vergini del Partenone • Il Doriforo di Policleto

FONTI E CRITICA • Tucidide, *Pericle e il modello culturale di Atene* • E. Cecchi, *L'Acropoli di Atene*

• Plutarco, *La giovinezza del Partenone* • Pausania, *Il Partenone e le sue decorazioni* • Platone, *La ricerca della bellezza* • Callistrato, *La Menade di Skopa* • Le Corbusier, *Il Partenone*

HUB TEST L'età classica

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

6 Il mondo ellenistico

HUB ART

VIDEOLEZIONI • S. Settis, *Da Pergamo a Roma* • Il Gruppo del Laocoonte

PRESENTAZIONE Il repertorio figurativo ellenistico

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

Le capitali ellenistiche e i loro tesori

LETTURE GUIDATE • L'*Apoxyómenos* • L'Altare di Zeus a Pergamo • Il Gruppo del Laocoonte

FONTI E CRITICA Virgilio, *La morte di Laocoonte*

HUB TEST L'età ellenistica

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

7 Gli Etruschi, i signori del Tirreno

HUB ART

VIDEOLEZIONE Tipologie di tombe etrusche

PRESENTAZIONE Gli Etruschi

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

Le necropoli etrusche

LETTURE GUIDATE • Il Tempio di Portonaccio a Veio • Il Sarcofago degli sposi

FONTI E CRITICA Plinio il Vecchio, *Uno scultore etrusco*

HUB TEST L'Italia preromana e gli Etruschi

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

IN CONTESTO La necropoli dei Monterozzi a Tarquinia	176
DA VICINO Gli affreschi della Tomba François di Vulci	178

8 L'Italia romana durante la Repubblica

1 • L'architettura romana in età repubblicana	182
• Strade, ponti, acquedotti	182
LE TECNICHE Le tecnologie costruttive dei Romani	186
CITTÀ Roma repubblicana	188
• Le nuove città	190
TIPI ARCHITETTONICI Teatri e anfiteatri	191
• I santuari su terrazze	192
• La casa romana	194
2 • Le arti figurative	196
• Romani, Greci, Italici	196
• Il ritratto e il rilievo storico	198
DA VICINO L'Ara di Domizio Enobarbo	200

9 Roma e i secoli dell'Impero

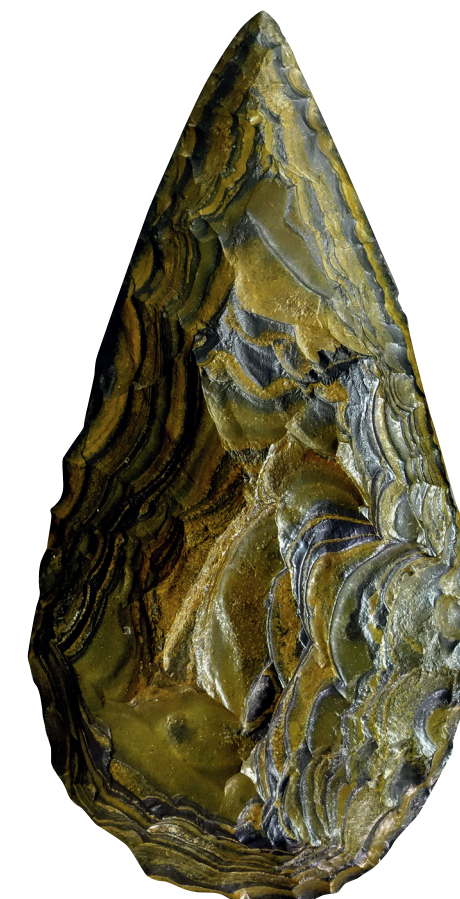
1 • La rivoluzione augustea	204
• Una nuova Roma	204

• Le immagini della propaganda augustea	205
DA VICINO I ritratti di Augusto	206
IN CONTESTO L'Ara Pacis Augustae	208
DA VICINO Il programma iconografico dell'Ara Pacis	209
• Una dinastia eterna: i capolavori della glittica	212
• La casa del <i>princeps</i>	214
VIA DI FUGA Distruggere per ricordare	216
• La scoperta della natura: le ville	217
VIA DI FUGA La lunga vita dei simboli del potere	219
2 • La pittura parietale romana e gli stili pompeiani	220
LE TECNICHE L'affresco	220
DA VICINO Gli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei	224
3 • L'apogeo dell'Impero	226
• I Flavi e gli Antonini: nuove strategie comunicative	226
DA VICINO La statua equestre di Marco Aurelio	227
• I Fori imperiali	228
IN CONTESTO Il Foro di Traiano	230
DA VICINO La Colonna Traiana	232
VIA DI FUGA La Colonna Traiana: "illeggibile", ma imitabile	235

4 • Monumenti e infrastrutture nella Roma imperiale	236
• Il Colosseo	236
• Gli archi onorari	238
DA VICINO Il Pantheon	240
TIPI ARCHITETTONICI Le terme	242
5 • Innovazione e continuità	246
LE TECNICHE La produzione di copie	247
IN CONTESTO La Villa Adriana a Tivoli	248
• L'arte dei sarcofagi	250
6 • Un impero in transizione	251
• I volti del cambiamento	251
• Le meraviglie di Roma	252
DA VICINO L'Arco di Costantino	254
• Lo spazio domestico	257
LE TECNICHE Il mosaico	258
IN CONTESTO La Villa del Casale a Piazza Armerina	259
DA VICINO La decorazione della Villa	260
7 • Le città dell'Impero	262
• Nuove opere pubbliche	262
• L'arte nelle province	264
PAESAGGIO Il paesaggio dell'Italia dall'età romana al Tardoantico	266
SINTESI VISIVA	268
LABORATORIO DIDATTICO	270

Storia naturale e civile dell'arte

Salvatore Settis Tomaso Montanari



1 BIFACCIALE O AMIGDALA (cioè "mandorla", a causa della sua forma), dagli scavi di Kathu Pan (Sudafrica), Età paleolitica, ca. 500.000 anni fa. Kimberley (Sudafrica), McGregor Museum.

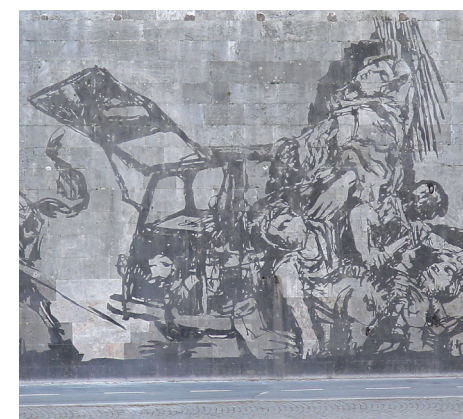
Arte vuol dire in sostanza "bellezza"? Sì, ma non solo. Guardiamo uno splendido manufatto di 500.000 anni fa da Kathu Pan (Sudafrica) **1**. È un utensile a punta, detto "bifacciale" perché ottenuto scheggiando la pietra su due facce, ed era usato come arma, nella caccia o per tagliare o raschiare carni e pelli. Per rendere efficienti arnesi come questo bastava che fossero ben appuntiti, ma in questo caso l'artefice ha rifinito pazientemente il suo bifacciale, con attenzione al colore e alla simmetria degli strati e delle dentellature che risultano dalla percussione della pietra: un processo che richiede abilità manuale, forza e precisione. La creazione di questo strumento preistorico è dovuta alla sua funzione, ma la cura con cui fu realizzato comporta la ricerca di un effetto estetico: un bisogno naturale dell'uomo, anche nelle età più remote. Il nostro tempo ha una speciale sensibilità per questa precocissima inclinazione estetica, che precede ogni nozione di bellezza o di arte: nella mostra *First Sculpture* (la prima del suo genere), aperta a Dallas (Texas) nel gennaio 2018 e curata dall'artista Tony Berlant e dall'antropologo Thomas Wynn, il bifacciale di Kathu Pan è un pezzo-chiave.

Determinati da una *funzione* ma composti con grande impegno alla *forma* sono anche le piramidi d'Egitto, il Partenone e il Pantheon, gli affreschi di Giotto ad Assisi e quelli di Michelangelo nella Cappella Sistina, le chiese gotiche e quelle barocche, le regge di Versailles e di Caserta e le tante opere d'arte che s'incontreranno nelle pagine di questo *Manuale*. Esse furono create da artefici specializzati e capaci di conquistarsi crescente prestigio sociale, ma sempre su richiesta di sovrani, vescovi o altri committenti, e per un pubblico specifico: perciò ogni opera d'arte va vista nel suo *contesto* storico e geografico. Anche gli artisti d'oggi, più liberi di espri-

mersi, devono fare i conti con il mercato, che ha ereditato il ruolo del committente. È cresciuto nel tempo il ruolo e il peso del fattore estetico nell'arte e nella sua ricezione, cioè nelle reazioni del pubblico. È per questo che in alcune culture (come in Europa e in Cina) è nata la *storia dell'arte*, e cioè l'impulso a dedicare all'arte una narrazione cronologica, come si fa con la storia politica.

Le immagini, le opere d'arte, i paesaggi sono componenti essenziali della memoria culturale, incidono profondamente sui nostri pensieri e sulle nostre decisioni. Hanno un valore civile fondato su tre fattori: la funzione, la forma e la storia. L'accumularsi delle esperienze accresce lo spessore e la forza della creazione artistica, come in un dettaglio del grandioso fregio *Triumphs and Laments*, creato nel 2016 dall'artista sudafricano William Kentridge sui muraglioni del Tevere nel cuore di Roma **2**. In un solo groviglio vediamo una tragica scena della recente storia italiana, la scoperta del cadavere di Aldo Moro nel cofano di un'auto il 9 maggio 1978, uno scontro di guerrieri da un sarcofago romano del III secolo d.C. e la Santa Teresa del Bernini trasformata in piangente. Questo fregio, commissionato da artisti americani e cittadini italiani con lo scopo di rivitalizzare il Tevere come cardine di quel paesaggio urbano, mobilita la storia dell'arte per ravvivare la nostra memoria e richiamarci alle nostre responsabilità. L'arte e la sua storia ci dicono chi siamo, ma anche quel che potremmo essere domani. Sono un'eredità naturale con una funzione altamente civile.

Questo *Manuale* è stato pensato e scritto per i nuovi Italiani, ovunque siano nati e qualunque sia il colore della loro pelle. Perché conoscendo l'arte e la sua storia possano realizzare appieno il proprio potenziale umano e diventare cittadini sovrani e consapevoli.



2 William Kentridge, *TRIUMPHS AND LAMENTS*, fregio sul muraglione del Tevere fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini (Roma), particolare, 2016.

CONTENUTI DIGITALI

8 L'Italia romana durante la Repubblica

HUB ART

VIDEOLEZIONI • T. Montanari, *La nascita del ritratto* • Il teatro di Marcello

PRESENTAZIONE Roma repubblicana

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

L'architettura romana in Italia

FONTE CRITICA • O.J. Brendel, *La complessa definizione di arte romana* • Vitruvio, *I criteri per costruire un teatro* • Vitruvio, *La forma della casa romana* • Vitruvio, *Il ritratto repubblicano e le immagini degli antenati*

HUB TEST La Roma repubblicana

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE

9 Roma e i secoli dell'Impero

HUB ART

VIDEOLEZIONI • S. Settis, *Un bricolage di marmo*

• Gli stili pompeiani • La statua equestre di Marco Aurelio • L'affresco • Il mosaico

PRESENTAZIONI • L'età augustea • Gli stili pompeiani • Archi, terme e basiliche • Il ritratto del *princeps* • L'età tardoantica

ITINERARIO GOOGLE EARTH™

L'architettura romana in Italia

LETTURE GUIDATE • L'Augusto loricato • Il triclinio della Villa dei Misteri • Il Pantheon • I Tetrarchi • La Basilica di Massenzio

FONTE CRITICA • Augusto, *Iniziativa architettoniche di Augusto* • B. Zevi, *Lo spazio architettonico nella Roma*

di età imperiale • Dione Cassio, *L'imperatore e l'architetto* • A. Riegl, *Il valore artistico dell'arco di Costantino*

HUB TEST La Roma imperiale

GLOSSARIO DI STORIA DELL'ARTE



LINEA DEL TEMPO

Uno strumento per lo studio interdisciplinare a partire dai momenti significativi della storia dell'arte