Sommario

Risorse digitali

Booktab

UNITÀ IV

L'alto Medioevo

10	**Tardo Impero.** L'Impero romano muore	2	Sale dell'arte della tarda romanità e paleocristiana
	Lex animata: la sacralità del potere al tramonto del mondo antico	2	
10.1	Arte della tarda romanità	4	
	L'architettura di Roma e delle Province	4	Terme di Caracalla
	La scultura	10	
	Ritrattistica ufficiale	10	
	Il rilievo onorario	11	Arco di Costantino Prospettiva ribaltata: la *liberalitas* nell'Arco di Costantino
10.2	Arte paleocristiana	16	
	L'architettura paleocristiana	18	San Pietro paleocristiana; Santa Costanza
	Le opere musive	26	Il mosaico
	I mosaici di Roma e di Milano	26	
	La scultura	32	Dipartimento Oggetti d'arte
10.3	Ravenna, l'ultima capitale	34	Mausoleo di Galla Placidia Prospettiva ribaltata: *Il Palazzo di Teodorico*
	Periodo imperiale (402-476)	34	Dipartimento Costume
	Periodo ostrogoto (476-540)	39	Dipartimento Oggetti d'arte
	Periodo giustinianeo (540-565)	42	Basilica di San Vitale *Trasfigurazione* di Sant'Apollinare in Classe
CONNESSIONI	Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli	43	
	La scultura	50	La scultura in avorio
IN SINTESI		53	Esercizi interattivi

11 **Sacro Romano Impero.** I regni romano-barbarici 54
Sale dell'arte barbarica, longobarda e carolingia

Da un'età all'altra 54

11.1 Arte barbarica e cosiddette «arti minori» 56 — Dipartimento Oggetti d'arte

11.2 Longobardi 57
Le arti nella *Langobardia Maior* 59 — Altare del duca Ratchis
Le arti nella *Langobardia Minor* 62 — Cappella Palatina

11.3 Unicità di Roma fra Longobardi e Carolingi 64 — Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio

11.4 Arte della Rinascenza carolingia 65 — Dipartimento Oggetti d'arte

11.5 Montecassino e San Gallo 70 — Gabinetto disegni e stampe; Dipartimento Giardini

11.6 Arte della Rinascenza ottoniana 71 — Dipartimento Oggetti d'arte

11.7 Uno sguardo al di là del Mediterraneo 74

IN SINTESI 77

ITINERARIO NEL PATRIMONIO ARTISTICO I Musei Capitolini di Roma 78 — Itinerario museale
ITINERARIO NEL PATRIMONIO ARTISTICO Il Museo e Tesoro del Duomo di Monza 81 — Itinerario museale
ITINERARI TEMATICI Il fascino dell'Impero 83 — Il fascino dell'Impero
ENGLISH FOR ART Mosaic Techniques 84 — Basilica of San Vitale

UNITÀ V
L'età dei Comuni

12 **Romanico.** «Un candido manto di chiese» 86
Sale dell'arte romanica

Il «laboratorio medievale» 86

12.1 Necessità di una nuova arte 88 — Dipartimento Oggetti d'arte

12.2 Caratteri generali dell'architettura romanica 89 — La costruzione di una volta a crociera

12.3 Architettura romanica in Italia 91 — Basilica di Sant'Ambrogio; Basilica di San Marco; Battistero di San Giovanni

12.4 Architettura romanica in Europa 102

12.5 Torri e castelli 105

12.6 Scultura romanica 106
Grandi timpani 108
Wiligelmo 109 — Wiligelmo, *Storie della Genesi*

12.7 Pittura romanica 111 — La tempera su tavola
Miniatura 112 — Dipartimento Miniatura e libri miniati
Affresco 113 — La miniatura

CONNESSIONI ● Un fumetto in volgare 115 — *Christus triumphans* e *Christus patiens*
Pittura su tavola 116
Mosaico 117

IN SINTESI 119 — ZTE Esercizi interattivi

ITINERARIO NELLA CITTÀ La rinascita di una cultura urbana 120
ITINERARI TEMATICI Mostri e animali fantastici 123 — Mostri e animali fantastici
ENGLISH FOR ART Romanesque Art 124 — *Christus Triumphans* and *Christus Patiens*

UNITÀ VI

Il Gotico

13 Gotico in Europa. Il Duecento 126 — Sale dell'arte gotica

Chiesa e Impero nel XIII secolo 126

13.1 Arte gotica 128

13.2 Benedetto Antelami (ca 1150-ca 1230) 129 — Benedetto Antelami, *Deposizione*

CONNESSIONI ● Il ciclo dei mesi 132

13.3 Architettura gotica: tecniche e scultura architettonica 133 — Gabinetto disegni e stampe
- Il disegno tecnico d'architettura e Villard de Honnecourt 136 — Architettura gotica: le innovazioni
- La Francia culla della nuova architettura 137 — Il disegno tecnico: Villard de Honnecourt
- Il Gotico lontano dalla Francia 142 — Dipartimento Oggetti d'arte
  - Lungo il Reno 142 — Notre-Dame di Chartres; Sainte-Chapelle
  - Inghilterra 142
- Italia 144 — Basilica di San Francesco; Santa Croce
- Le abbazie cistercensi in Italia 150

13.4 Arti al tempo di Federico II di Svevia 152

13.5 Scultura gotica 154
- Nicola Pisano (1220/1225-1278/1284) 156 — Giovanni Pisano, Pulpito di Sant'Andrea
- Giovanni Pisano (1245/1248-dopo il 1314) 160 — Dipartimento Oggetti d'arte
- Arnolfo di Cambio (1240/1245-1301/1310) 164 — Arnolfo di Cambio, *Madonna in trono*

13.6 Pittura gotica 167 — Dipartimento Miniatura e libri miniati

13.7 Pittura italiana del Duecento 169 — Il fondo oro; La pittura su vetro
- Cimabue (ca 1240-ca 1302) e la scuola fiorentina 170 — Cimabue, *Crocifisso*
- Duccio di Buoninsegna (ca 1255-1317/1319) e la scuola senese 174 — Duccio, *Maestà*
- Pietro Cavallini (attivo fra il 1273 e il 1321) 179

IN SINTESI 181 — Esercizi interattivi

14 Gotico in Italia. Il Trecento 182 — Sale dell'arte gotica

Il Trecento: un secolo di transizione 182

14.1 Cattedrali e palazzi 184
- Firenze 184

2020 LUOGHI E SILENZI ● Siena 186 — 2020 Luoghi e silenzi
- Orvieto 188 — Lorenzo Maitani, Santa Maria Assunta
- Venezia 189 — 2020 Luoghi e silenzi

14.2 Giotto (ca 1267-1337) 190 — Giotto, *Il dono del mantello*; Giotto, Cappella degli Scrovegni

14.3 Simone Martini (ca 1284-1344) 202 — Dipartimento Miniatura e libri miniati; Simone Martini e Lippo Memmi, *Annunciazione*

14.4 Ambrogio Lorenzetti (1285/1290-ca 1348) 206 — Dipartimento Costume; Dipartimento Giardini

IN SINTESI 211 — Esercizi interattivi

ITINERARIO NEL PATRIMONIO ARTISTICO Il Museo di Cluny a Parigi 212 — Itinerario museale
ITINERARI TEMATICI Spiritualità in convento 215 — Spiritualità in convento
ENGLISH FOR ART Gothic Architecture 216 — Medieval Stained Glass

PATRIMONIO E TUTELA Itinerari di Educazione civica 217

Antologia delle fonti

Tutti i brani dell'Antologia delle fonti sono disponibili nella Biblioteca del Museo digitale.

69 **Namaziano**, *Roma del V secolo*
70 **Eusebio di Cesarea**, *Costantino e la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme*
71 **Eusebio di Cesarea**, *La costruzione della Chiesa dei Santi Apostoli a Costantinopoli*
72 **Procopio**, *Belisario a Totila*
73 **Paolo Silenziario**, *Descrizione di Santa Sofia*
74 **Manuele Crisolora**, *Santa Sofia a Costantinopoli*
75 **Ibn Battuta**, *La Costantinopoli dei mercanti*
76 **Isidoro di Siviglia**, *Le etimologie degli edifici sacri*
77 **Isidoro di Siviglia**, *Le etimologie delle parti degli edifici*
78 **Isidoro di Siviglia**, *Della costruzione*
79 **Isidoro di Siviglia**, *Del dipinto*
80 **Isidoro di Siviglia**, *Degli strumenti usati nell'edilizia*
81 **Giovanni Damasceno**, *A favore delle icone*
82 **Eginardo**, *Carlo Magno per Aquisgrana*
83 **San Benedetto**, *Della Regola*
84 **Teofilo**, *La foglia d'oro*
85 **Raoul Glaber**, *Un bianco mantello di chiese per l'Europa*
86 **Leone Marsicano**, *La nuova fondazione di Montecassino*
87 **Giovanni Villani**, *Come in Firenze fu fatto il tempio di Marti, il quale oggi si chiama il Duomo di San Giovanni*
88 **San Bernardo di Chiaravalle**, *Apologia a Guglielmo*
89 **Villard de Honnecourt**, *Brani dal «Taccuino»*
90 **Suger di Saint-Denis**, *Il libro di Suger*
91 **Ugo di Amiens**, *Lettera di Ugo, arcivescovo di Rouen, a Teodorico, vescovo di Amiens*
92 **Gervaso di Canterbury**, *La ricostruzione della chiesa di Canterbury*
93 **Dino Compagni**, *Firenze alla fine del Duecento*
94 **Giovanni Villani**, *La fondazione di Santa Maria del Fiore*
95 **Giorgio Vasari**, *Nicola Pisano*
96 **Giorgio Vasari**, *Giovanni Pisano*
97 **Giorgio Vasari**, *Arnolfo*
98 **Giorgio Vasari**, *Cimabue*
99 **Anonimo**, *La processione per il compimento della Maestà di Duccio*
100 **Giorgio Vasari**, *Pietro Cavallini*
101 **Cennino Cennini**, *A fare un vestito d'azzurro della Magna, o oltramarino, o mantello di Nostra Donna*
102 **Fra Tommaso da Celano**, *Il Presepio di Greccio*
103 **Cennino Cennini**, *«El fondamento dell'arte... è il disegno»*