

INDICE

CHE COS'È L'ARTE?

1 L'ARTE DELLA PREISTORIA 22

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Dea dormiente
- **STORIA** Il segno di una mano
- **TAVOLA** L'arte della Preistoria

I FONDAMENTALI la Pittura preistorica

L'arte rupestre: Il bisonte di Altamira • La Grotta di Chauvet • Le incisioni rupestri

LETTURA La Grotta di Lascaux

- **LA TECNICA** Pittura preistorica

I FONDAMENTALI la Scultura preistorica

Veneri preistoriche: la Venere di Willendorf • Lespugue • Brassempouy

DONNE IN ARTE Idoli e artiste

I FONDAMENTALI l'Architettura preistorica

I megaliti

LETTURA Stonehenge

- **LA TECNICA** Come venivano spostati i megaliti?

IL PATRIMONIO Il megalitismo in Sardegna

Mappa, Sintesi, Verifica

Laboratorio CREATIVO Una pittura preistorica

INCONTRO AL MUSEO Le Statue Stele

al Museo della Lunigiana ■ **ARTLAB**

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

LEGENDA

Video podcast di Federico Giannini

Diario visivo

Inclusione, metodologie e cittadinanza attive

2 L'ARTE DELLA MESOPOTAMIA 40

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Sargon il Grande
- **STORIA** La città più splendida
- **TAVOLA** L'arte della Mesopotamia

DOVE SI VIVEVA Nascono le prime città

I FONDAMENTALI l'Architettura mesopotamica

La ziqqurat e il palazzo reale

- **CONFRONTO** Architettura preistorica/ Architettura mesopotamica

I FONDAMENTALI la Pittura mesopotamica

Pittura su mattoni smaltati • Pittura su muro • Intarsio

LETTURA Lo stendardo di Ur

I FONDAMENTALI la Scultura mesopotamica

Orante e Stele • La Stele di Hammurabi • Lamassu

- **CONFRONTO** Scultura preistorica/ Scultura mesopotamica

Mappa, Sintesi, Verifica

Laboratorio CREATIVO Un gioiello ispirato alla dea Ishtar

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

3 L'ARTE DELL'ANTICO EGITTO 54

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Maschera di Tutankhamon
- **STORIA** All'ombra della sfinge
- **TAVOLA** L'arte dell'antico Egitto

I FONDAMENTALI l'Architettura egizia

Piramidi e sfinge • Il tempio

- **CONFRONTO** Ziqqurat/Piramide

Tombe e templi monumentali: La mastaba •

La piramide di Djoser • La grande piramide di Cheope • Abu Simbel, un tempio funerario • Il Tempio di Luxor

DI CHI È L'ARTE? Dove sono andati gli obelischi?

I FONDAMENTALI la Pittura egizia

- **IL LINGUAGGIO DELL'ARTE** Il significato dei colori

LETTURA Caccia nella palude

I FONDAMENTALI la Scultura egizia

La triade di Micerino • Lo scriba seduto •

La regina Nefertiti

Mappa, Sintesi, Verifica

Laboratorio CREATIVO Un amuleto egizio

INCONTRO AL MUSEO Il Sarcofago della

Cantatrice al Museo Egizio di Torino ■ **ARTLAB**

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

4

L'ARTE GRECA

72

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Gorgone che corre
- **STORIA** Nel nome di Atena
- **TAVOLA** L'arte greca

Le civiltà pre-elleniche:

L'arte cretese: Palazzi come città

L'arte micenea: Città come fortezze

- **LA TECNICA** Sbalzo

DOVE SI VIVEVA La nascita della *polis* •
L'acropoli: la città alta • La città bassa •
I grandi santuari

I FONDAMENTALI l'Architettura greca

Il tempio e i tre ordini • La scultura per l'architettura del tempio

- **CONFRONTO** Il tempio egizio/Il tempio greco

L'Acropoli di Atene

LETTURA Il Partenone

LETTURA ATTIVA La Tholos di Delfi

Il teatro: Il teatro di Epidauro

■ **IL PATRIMONIO** La Magna Grecia e la Sicilia

- **ARTLAB** Scopri i tesori della Magna Grecia!

I FONDAMENTALI la Pittura greca

La pittura vascolare

- **LA TECNICA** I vasi greci

LETTURA Il vaso François

DONNE IN ARTE Esistevano artiste nell'antica Grecia?

I FONDAMENTALI la Scultura greca

- **CONFRONTO** Scultura egizia/Scultura greca

Scultura arcaica e scultura classica

CONFRONTO Scultura arcaica/classica:

Polimede, Biton - Policletto, Doriforo

Mirone, Discobolo

Fidia, L'Amazzone ferita

■ **INCONTRO AL MUSEO** I Bronzi di Riace

- **ARTLAB** L'archeologo creativo: rivesti i bronzi

L'Ellenismo Il pugilatore

LETTURA Il Laocoonte

- **LA TECNICA** La scultura in marmo

■ **DI CHI È L'ARTE?** Dove sono i marmi del Partenone? ■ **ARTLAB** Dibattito

■ **Mappa, Sintesi, Verifica**

■ **Laboratorio CREATIVO** Il tuo "ritratto" su un vaso greco

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

5

L'ARTE ETRUSCA

112

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Apollo di Veio
- **STORIA** La ragazza alla moda...
- **TAVOLA** L'arte etrusca

L'Italia al tempo degli Etruschi

L'arte dei popoli italici

- **ARTLAB** Le decorazioni celtiche

DOVE SI VIVEVA Le città etrusche •
Le città dei morti • Le tombe

I FONDAMENTALI l'Architettura etrusca

Le porte e l'arco • Il tempio

- **CONFRONTO** Tempio greco/Tempio etrusco

I FONDAMENTALI la Pittura etrusca

I soggetti della pittura

LETTURA Tomba dei Leopardi

I FONDAMENTALI la Scultura etrusca

Sarcofago degli Sposi • Marte di Todi •

Arti applicate

- **LA TECNICA** Granulazione dell'oro

- **CONFRONTO** Scultura greca/Scultura etrusca

LETTURA La Chimera di Arezzo

■ **Mappa, Sintesi, Verifica**

■ **Laboratorio CREATIVO** Gli Etruschi: pirati mitici

■ **INCONTRO AL MUSEO** L'Apollo di Veio al Museo Nazionale Etrusco di Roma

- **ARTLAB** Realizziamo il diorama del santuario di Pyrgi

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

6

L'ARTE
DELL'ANTICA
ROMA

134

✓ **PER INIZIARE INSIEME**

- **OPERA** La Gemma Augustea 135 1
- **STORIA** Il gromatico nel bosco 136
- **TAVOLA** Strade, ponti e acquedotti

DOVE SI VIVEVA La città romana • Dal Foro romano ai Fori imperiali • Gli edifici pubblici • Le abitazioni private • Le infrastrutture • Tecniche costruttive e materiali 138

■ **LA TECNICA** Volte e cupole

I FONDAMENTALI **l'Architettura romana**La Basilica di Massenzio • I templi 142 2■ **CONFRONTO** Tempio greco/Tempio romano **LETTURA** Il Pantheon 144 3 **LETTURA** Il Colosseo 146 4✓ **IL PATRIMONIO** La Villa Adriana a Tivoli 148■ **ARTLAB** Conoscere Villa Adriana**I FONDAMENTALI** **la Pittura romana**

Gli stili e i mosaici 150

DONNE IN ARTE I ritratti di laia 151 5 **LETTURA** Affreschi della Villa dei Misteri 152✓ **INCONTRO AL MUSEO** Pompei 154■ **ARTLAB** Il restauratore creativo 155**I FONDAMENTALI** **la Scultura romana**

Ritratti • Monumenti celebrativi • 156

L'Arco di Settimio Severo

LETTURA ATTIVA La Colonna Traiana 158 6 **LETTURA** Ara Pacis Augustae 160 7**DA ARTE NASCE ARTE** 161✓ **Mappa, Sintesi, Verifica** 162✓ **Laboratorio CREATIVO** Il fumetto delle mie conquiste 164**Contenuti digitali**

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

7

L'ALTO
MEDIOEVO

166

✓ **PER INIZIARE INSIEME**

- **OPERA** La Chiocchia con i pulcini 167 1
- **STORIA** Ancora la città eterna 168
- **TAVOLA** Nuovi edifici cristiani

Arte dei primi cristiani

L'arte paleocristiana: Le catacombe • Un'arte simbolica 170

■ **ARTLAB** Monogramma

I FONDAMENTALI**l'Architettura paleocristiana**Basilica • Battistero • Mausoleo 172 2**I FONDAMENTALI****l'Arte bizantina a Ravenna**

Architettura • Mosaici 174

La basilica di San Vitale **LETTURA** I mosaici di San Vitale 176 3

Giustiniano • Teodora 177

■ **LA TECNICA** Il mosaico ravennate**Arte barbarica**

L'arte longobarda: Tempietto di Santa Maria in Valle • Lamina e Croce di Agilulfo 180 4

L'arte dei Franchi: Cappella Palatina■ **LA TECNICA** Manoscritti miniati 181

■ **CONFRONTO** Altari altomedievali: L'Altare del duca Ratchis e L'Altare di Vulvinio 182 5

✓ **Mappa, Sintesi, Verifica**

✓ **Laboratorio CREATIVO** Il tuo mosaico ravennate 183

✓ **DI CHI È L'ARTE?** Santa Sofia: basilica, moschea o museo? 185

■ **ARTLAB** Presentazione di un'opera 186**Contenuti digitali**

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

8

L'ARTE
ROMANICA

188

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Adorazione dei Magi 189
- **STORIA** Il giardiniere di Dio 190
- **TAVOLA** Un monastero

DOVE SI VIVEVA Le città • Le case •
Le abbazie • I castelli 192

I FONDAMENTALI **L'Architettura romanica** 194

La chiesa romanica: facciata e interno 195

Il Romanico in Italia: Italia settentrionale,
Italia centrale, Italia meridionale 196

 LETTURA Il Duomo di Modena 198

CONFRONTO Due chiese romaniche:

Sant'Ambrogio, Milano - 200

San Miniato al Monte, Firenze 201

L'arte arabo-normanna in Sicilia
Influenze arabe • Influenze bizantine •
Influenze normanne 202

 LETTURA Il Duomo di Monreale 203

IL PATRIMONIO La Via Francigena 204

■ **ARTLAB** Preparare una relazione

I FONDAMENTALI **la Scultura romanica** 205

Portale romanico

Wiligelmo, Le Storie della Genesi 206

Benedetto Antelami, *La Deposizione* •
Il ciclo dei mesi 208

■ **ARTLAB** Capitelli mostruosi

I FONDAMENTALI **la Pittura romanica** 210

Affreschi e croci dipinte

DONNE IN ARTE Miniature e ricami
di artiste del Medioevo 212

INCONTRO AL MUSEO La Natività
al Museo Diocesano di Salerno ■ **ARTLAB** 213

Mappa, Sintesi, Verifica 214

Laboratorio CREATIVO Un pop-up con
le facciate delle chiese romaniche 217

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle
opere • Linea del tempo e carta interattiva • Diario visivo • Tavola
interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Immagini 360 • Link Web
• Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

9

L'ARTE
GOTICA

218

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Sugerio ai piedi della Vergine 219
- **STORIA** La luce attraverso i secoli 220
- **TAVOLA** La cattedrale

DOVE SI VIVEVA Nuove costruzioni religiose
e civili • Le case-torri • *L'allegoria del*
Buon governo di Lorenzetti 222

I FONDAMENTALI **L'Architettura gotica** 224

■ **CONFRONTO** Chiesa romanica/Chiesa gotica

Il Gotico in Francia

La cattedrale di Reims 226

La cattedrale di Chartres e le sue vetrate 227

■ **LA TECNICA** La vetrata 227

Il Gotico in Italia

La Basilica di San Francesco ad Assisi 228

 LETTURA Il Duomo di Siena 230

Il Duomo di Orvieto 232

IL PATRIMONIO L'abbazia di San Galgano 233

■ **ARTLAB** Lavorare sul contesto 233

I FONDAMENTALI **la Pittura gotica** 234

Croci, Affreschi, Pale d'altare

■ **LA TECNICA**

■ **CONFRONTO** Pittura romanica/Pittura gotica 235

La scuola fiorentina

I Crocefissi di Cimabue e Giotto 236

Giotto, Storie di San Francesco ad Assisi •

Cappella degli Scrovegni a Padova 238

 LETTURA Fuga in Egitto 240

■ **ARTLAB** Le fasce ornamentali
degli affreschi 241

LETTURA ATTIVA Il Giudizio Universale 242

La scuola senese

Duccio di Buoninsegna, La grande

Maestà per il Duomo di Siena 244

Simone Martini, *Maestà* 245

INCONTRO AL MUSEO Le *Maestà*
alle Gallerie degli Uffizi ■ **ARTLAB** Guida per
un giorno 246

I FONDAMENTALI **la Scultura gotica** 248

Rilievi e statue a tutto tondo

■ **CONFRONTO** Scultura romanica/Scultura gotica

CONFRONTO **I Pulpiti di Nicola Pisano**
e Giovanni Pisano 250

Il Gotico internazionale

DA ARTE NASCE ARTE Gotico e Neogotico 253

■ **ARTLAB** Il neogotico

Mappa, Sintesi, Verifica 254

Laboratorio CREATIVO

Creare una lampada 257

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle
opere • Linea del tempo e carta interattiva • Diario visivo • Tavola
interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Link Web • Documenti •
Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

10 L'ARTE DEL QUATTROCENTO 258

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Cappella Pazzi 259
- **STORIA** Quelli della cupola "scientifica" 260
- **TAVOLA** La sfida della cupola

DOVE SI VIVEVA I palazzi di città • Il primo palazzo dei Medici a Firenze • Il Palazzo Ducale di Urbino • La villa con giardino 262

I FONDAMENTALI l'Architettura del '400 264

Recupero delle forme classiche - Il modulo

- **CONFRONTO** Chiesa gotica/Chiesa rinascimentale 265

Filippo Brunelleschi

L'invenzione della prospettiva 266

LETTURA Cupola di Santa Maria del Fiore 266

Leon Battista Alberti Tempio Malatestiano • Santa Maria Novella 268

- **IL PATRIMONIO** Pienza, la città ideale 270

I FONDAMENTALI

la Scultura del Rinascimento 272

Statuaria: *Il San Giorgio* di Donatello •

Ceramica invetriata • Rilievi prospettici

- **CONFRONTO** Scultura gotica/Scultura del '400 273

Scultori del Quattrocento

Lorenzo Ghiberti *Il sacrificio di Isacco* 273

Donatello *Il Banchetto di Erode* • *David* • *Maria Maddalena* 274

DONNE IN ARTE Properzia de' Rossi: la prima scultrice 277

I FONDAMENTALI la Pittura del '400 278

La *Flagellazione* di Piero della Francesca •

La prospettiva

- **CONFRONTO** Pittura gotica/Pittura del '400 279

Pittori del Quattrocento

Masaccio Gli affreschi della Cappella Brancacci 280

LETTURA Trinità 282

Beato Angelico *Annunciazione* 284

Paolo Uccello *San Giorgio e il drago* 285

Piero della Francesca 286

LETTURA Pala Montefeltro 286

INCONTRO AL MUSEO

Lo studiolo di Federico nel Palazzo Ducale di Urbino 288

- **ARTLAB** Itinerario negli studioli italiani

Sandro Botticelli, *La Primavera* 290

LETTURA ATTIVA Nascita di Venere 292

La pittura nelle Fiandre

- **LA TECNICA** La pittura a olio 294

Jan van Eyck, *I coniugi Arnolfini* 294

Antonello da Messina, *Vergine Annunciata* • *San Girolamo nello studio* 296

Andrea Mantegna, *Cristo morto* 298

Giovanni Bellini, *Pietà* 299

Mappa, Sintesi, Verifica 300

Laboratorio CREATIVO

Una "moderna" prospettiva centrale 303

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

11 L'ARTE DEL CINQUECENTO 304

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** La Sibilla libica 305

■ **STORIA** Si va in scena 306

■ **TAVOLA** Il Teatro Olimpico

DOVE SI VIVEVA Spazi rinnovati • Nuove città "ideali" • Le ville • Parchi e giardini 308

I FONDAMENTALI

l'Arte del Rinascimento maturo 310

San Pietro in Montorio di Bramante:

l'architettura, tra classicismo e innovazione •

Sant'Anna di Leonardo: lo sfumato in pittura •

Il Mosè e la ricerca di Michelangelo

I maestri del Cinquecento

Donato Bramante Il coro di San Satiro 312

Leonardo da Vinci *Uomo vitruviano* •

Vergine delle rocce 313

■ **INCONTRO AL MUSEO** I Poliedri di Leonardo al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 315

LETTURA Ultima Cena 316

■ **DI CHI È L'ARTE?** La *Gioconda* di Leonardo

Raffaello Sanzio, *Lo sponsalizio* 318

della Vergine • *Ritratto di Maddalena*

Strozzi • *La Madonna del cardellino* 320

LETTURA Scuola di Atene

Michelangelo Buonarroti *David* •

Tondo Doni • Cupola di San Pietro 324

■ **CONFRONTO** Due sculture di Michelangelo

a confronto: *Pietà Vaticana* e *Pietà Rondanini* 326

LETTURA 328

Volta della Cappella Sistina 328

LETTURA ATTIVA 330

Il Giudizio Universale 330

La pittura a Venezia La pittura tonale 332

Giorgione, *La tempesta* 332

Tiziano, *Amor sacro e Amor profano* •

Pala dell'Assunta 334

La pittura del Nord Europa

Albrecht Dürer 336

- **LA TECNICA** Incisione su rame

DONNE IN ARTE Artiste del Cinquecento 337

I FONDAMENTALI l'Arte del Manierismo 338

Giambologna, *Ratto della sabina* 338

Parmigianino, <i>Madonna dal collo lungo</i>	339
■ CONFRONTO Pittura rinascimentale/ Pittura manierista	339
Pittori della maniera Pontormo • Bronzino • Arcimboldo	340
Veronese , <i>Le nozze di Cana</i>	342
Tintoretto , <i>Ultima Cena</i>	343
Architettura veneta	
Palladio , Villa Capra e Teatro Olimpico a Vicenza	344 7
DA ARTE NASCE ARTE Palladio, l'architetto più imitato	345
 Mappa, Sintesi, Verifica	346
 Laboratorio CREATIVO Creiamo il nostro collage di voci contemporanee	349
Contenuti digitali	
Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattiva • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard	

12 L'ARTE DEL SEICENTO E DEL SETTECENTO	350
 PER INIZIARE INSIEME	
■ OPERA Testa di Medusa, Caravaggio	351 1
■ STORIA Alla corte di re Luigi	352
■ TAVOLA Il Salone degli Specchi	
DOVE SI VIVEVA Roma, la capitale del Barocco • Versailles, dalla Francia il modello per le regge d'Europa	354
I FONDAMENTALI l'Architettura barocca	355 2
Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini	
Gian Lorenzo Bernini , Baldacchino di San Pietro • Piazza San Pietro	356
Francesco Borromini , Galleria prospettica	358
 LETTURA <i>San Carlo alle Quattro fontane</i>	358
I FONDAMENTALI la pittura del Seicento	360
Classicismo: Annibale Carracci, <i>Pietà</i> • Naturalismo: Caravaggio, <i>Deposizione nel sepolcro</i> • Barocco: Pietro da Cortona, <i>Trionfo della Divina Provvidenza</i>	
Nuovi generi pittorici	
Natura morte • Scene di vita popolare • Pittura di paesaggio	362
Pittori del Seicento	
Annibale Carracci , <i>Trionfo di Bacco e Arianna</i>	363
Caravaggio , <i>Canestra di frutta</i> • <i>Madonna dei Pellegrini</i>	364 3
 LETTURA <i>Vocazione di San Matteo</i>	366
Artemisia Gentileschi , <i>Giuditta che decapita Oloferne</i>	368

DONNE IN ARTE Fede Galizia	369
La pittura europea	
Rubens	370
Vermeer	370
Rembrandt , <i>La Ronda di notte</i>	371
Diego Velázquez , <i>Las Meninas</i>	372
I FONDAMENTALI la Scultura barocca	373
Teatralità e dinamismo	
Bernini , <i>Ratto di Proserpina</i>	373
 LETTURA <i>Estasi di Santa Teresa</i>	374 4
I FONDAMENTALI l'Arte Rococò	376
Regge e palazzine di caccia	
 INCONTRO AL MUSEO Gli stucchi del Serpotta all'Oratorio di San Lorenzo a Palermo	377
 LETTURA <i>La Reggia di Caserta</i>	378 5
Il Rococò:	
Giambattista Tiepolo	380
Il Vedutismo	381
DONNE IN ARTE Rosalba Carriera e il pastello	381
CONFRONTO Vedutisti a confronto:	
Canaletto e Guardi	382 6
■ LA TECNICA La camera ottica	
 Mappa, Sintesi, Verifica	384
 Laboratorio CREATIVO Creiamo un capriccio architettonico	
Contenuti digitali	
Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattiva • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Videodroni • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard	

13

L'ARTE
DEL PRIMO
OTTOCENTO

388

✓ PER INIZIARE INSIEME

■ **OPERA** L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta, Francesco Hayez

389 1

■ **STORIA** Una viaggiatrice coraggiosa

390

■ **TAVOLA** Piazza Plebiscito, Napoli

DOVE SI VIVEVA Città e architettura industriale

392

I FONDAMENTALI **l'Arte neoclassica**

393

Architettura: Chiesa della Madeleine •

Scultura: Antonio Canova, *Le tre Grazie* •

Pittura: Jacques-Louis David,
Il Giuramento degli Orazi

Antonio Canova, *Amore e Psiche*

394 2

Jacques-Louis David, *La morte di Marat*

395

I FONDAMENTALI

la Pittura del Romanticismo

396

Paesaggio: *Monaco in riva al mare* di Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia*

397 3

William Turner, *Pioggia, vapore e velocità*

398

Francisco Goya, *Il 3 Maggio 1808*

399

Théodore Géricault

400

 LETTURA *La zattera della Medusa*

400

Eugène Delacroix

402

 LETTURA *La Libertà che guida il popolo*

402 4

Francesco Hayez, *Il bacio*

404

✓ **DI CHI È L'ARTE?** Da dove vengono le opere della Pinacoteca di Brera?

405

I FONDAMENTALI **la Pittura del Realismo**

406

Denuncia sociale: Jean-François Millet, *Le spigolatrici*

DONNE IN ARTE Una pittrice in pantaloni, Rose Bonheur

Gustave Courbet, *Gli spaccapietre*

407 5**Il Realismo in Italia**

I Macchiaioli e Fattori Silvestro Lega •

Telemaco Signorini • Giovanni Fattori

409 6

✓ **INCONTRO AL MUSEO** Un episodio della battaglia di Montebello a Livorno

410

■ **ARTLAB** Mappa del Risorgimento

✓ **Mappa, Sintesi, Verifica**

412

✓ **Laboratorio CREATIVO**

Un fotomontaggio romantico

415

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

14

L'ARTE
DEL SECONDO
OTTOCENTO

416

✓ PER INIZIARE INSIEME

■ **OPERA** *La Passeggiata*, Claude Monet

417 1

■ **STORIA** Abbasso la Galleria. O no?

418

■ **TAVOLA** La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

DOVE SI VIVEVA La Parigi di Haussmann •

Nuovi materiali per nuovi edifici •

L'architettura degli ingegneri • I fantasiosi edifici di Gaudí

420

I FONDAMENTALI **l'Impressionismo**

422

Catturare l'impressione: Claude Monet,
Impressione, sole nascente

La rivoluzione impressionista

423

Édouard Manet, *La colazione sull'erba* •

Ritratto di Zola • *Il bar delle Folies-Bergère*

424

Claude Monet, *La gare Saint-Lazare* •

Il giardino di Giverny

426

DA ARTE NASCE ARTE Il Giapponismo

427

 LETTURA *La Cattedrale di Rouen*

428 2

Pierre-Auguste Renoir, *Ballo al Moulin de la Galette*

430

DONNE IN ARTE Morisot e il gruppo

delle Impressioniste

431

Edgar Degas, *La classe di danza* •

La piccola ballerina

432

■ **LA TECNICA** La fotografia

433

 LETTURA *L'assenzio*

434 3

Henri de Toulouse-Lautrec,

Moulin Rouge: La Goulue

435

■ **LA TECNICA** La litografia

435

Auguste Rodin, *Il bacio* • *Il Pensatore*

436

Medardo Rosso, *Bookmaker* • *Ecce Puer*

437

I FONDAMENTALI **il Postimpressionismo**

438

Puntinismo: Paul Signac, *Donna con ombrello* •

Divisionismo: Gaetano Previati, *Nel prato (Pace)* •

Precursori del Novecento: Cezanne, Gauguin, Van Gogh

Artisti postimpressionisti

Georges Seurat, *Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte*

439 4

Paul Cézanne, *La montagna Sainte-Victoire*

440

Paul Gauguin, *Arearea*

441

Vincent van Gogh, *I mangiatori di patate* •

Notte stellata • *Campo di grano*

con volo di corvi

442

 LETTURA ATTIVA

La camera di Vincent ad Arles

444 5

Pellizza da Volpedo, *Il Quarto Stato*

446 6

Henri Rousseau, *Il doganiere* •

Io, ritratto-paesaggio • *Il sogno*

448

I FONDAMENTALI **l'Art Nouveau**

449

Palazzo della Secessione, Vienna

Gustav Klimt, <i>Il bacio</i>	450	7
📍 Mappa, Sintesi, Verifica	452	
📍 Laboratorio CREATIVO Un ritratto femminile alla maniera di Klimt	455	

Contenuti digitali

Videopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Galleria delle opere • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

15 L'ARTE DEL PRIMO NOVECENTO 456

PER INIZIARE INSIEME

- **OPERA** Autoritratto sulla Bugatti verde, Tamara De Lempicka 457
- **STORIA** I ragazzi del cielo 458
- **TAVOLA** Costruire grattacieli

DOVE SI VIVEVA La città risponde a nuovi bisogni 460

I FONDAMENTALI **L'Architettura** 462
Padiglione tedesco per l'Esposizione internazionale di Barcellona, Mies van der Rohe

Il Bauhaus

Walter Gropius, Le Officine Fagus • 463
La sede del Bauhaus a Dessau

Architettura razionalista

Le Corbusier, Villa Savoye 464

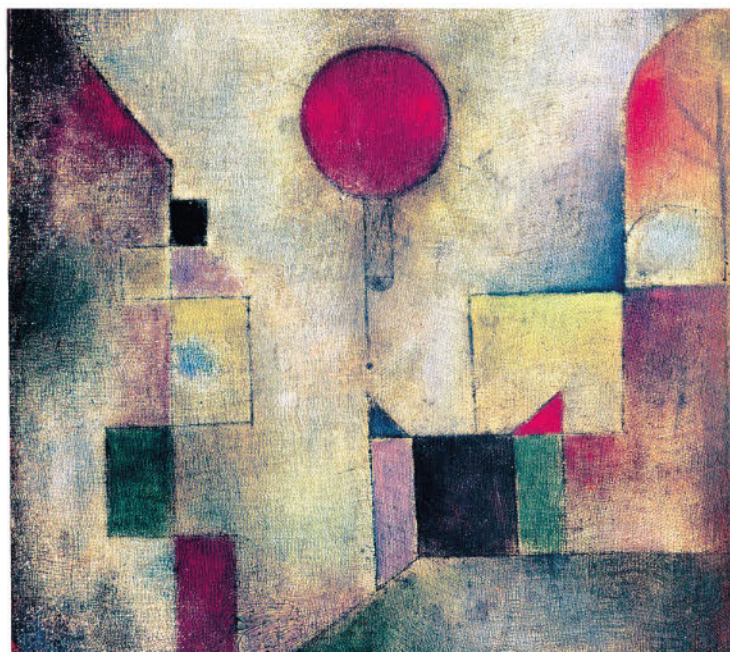
Frank Lloyd Wright, Casa sulla cascata 465

Razionalismo e architettura fascista: 466
Giuseppe Terragni e le "Case Del Fascio" • Giovanni Michelucci • Marcello Piacentini

📍 **DI CHI È L'ARTE?** Abbattere, conservare o mediare? L'esempio del Murale della Sapienza di Sironi 468

- **ARTLAB** Abbattere o conservare

I FONDAMENTALI **l'arte delle prime Avanguardie** 470
Espressionismo • Fauves • Cubismo • Futurismo

Espressionismo

Edvard Munch, un precursore • *L'urlo* 472
Kirchner e Schiele 473

Espressionismo in Francia Matisse e i Fauves 474
LETTURA *La danza* 474

Cubismo: Le tre fasi 476

Pablo Picasso, *Ritratto di Ambroise Vollard* 477

LETTURA *Les demoiselles d'Avignon* 478

LETTURA ATTIVA *Guernica* 480

L'Avanguardia in Italia

Il Futurismo: Il Futurismo • Luigi 482
Russolo, *Dinamismo di un'automobile* •

Giacomo Balla e il dinamismo •

Antonio Sant'Elia e la città futurista 484

DONNE IN ARTE Donne d'Avanguardia

Umberto Boccioni, *Forme uniche della continuità nello spazio* 485

LETTURA *Stati d'animo, gli addii* 486

La scuola di Parigi

Chagall, Modigliani e Brancusi 489

I FONDAMENTALI **L'Astrattismo** 490

Vasilij Kandinskij, *Primo acquerello astratto*

Pittori dell'Astrattismo

Paul Klee e il disegno infantile •

Piet Mondrian e il Neoplasticismo •

Malevič e il Suprematismo 491

Vasilij Kandinskij 492

LETTURA *Composizione VIII* 492

I FONDAMENTALI **le altre Avanguardie** 494

Dadaismo: Marcel Duchamp, *La Gioconda*

con i baffi e Fontana di R. Mutt • **Metafisica:**

Giorgio de Chirico, *La torre rossa* • **Surrealismo:**

René Magritte, *La condizione umana I*

Dadaismo

Man Ray tra ironia e sperimentazione 496

Marcel Duchamp, *Ruota di bicicletta* 497

Metafisica

Giorgio De Chirico 498

LETTURA *Le Muse inquietanti* 498

Surrealismo

Max Ernst 500

- **LA TECNICA** Frottage e grattage

Joan Miró 501

René Magritte 501

Salvador Dalí, *Venere di Milo con cassetti* 502

LETTURA *La persistenza della memoria* 502

Pittura in America Hopper e le scene di vita americana • Rivera e il Muralismo messicano • Gli autoritratti di Frida Kahlo 504

📍 **Mappa, Sintesi, Verifica** 506

📍 **Laboratorio CREATIVO** Il tuo gioiello

Contenuti digitali

Audiopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Linea del tempo e carta interattive • Diario visivo • Tavola interattiva • Audio storia • Video • Immagini 360 • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

✓ **PER INIZIARE INSIEME**

■ **OPERA** Nascondere la polvere sotto il tappeto, Banksy

DOVE SI VIVE OGGI Abitazioni • Stazioni • Piazze • Teatri • Centri commerciali

I FONDAMENTALI**l'Architettura contemporanea**

Brutalismo: Louis Kahn, Jatiya Sangsad Bhaban • **Postmoderno:** Charles Moore, Piazza d'Italia • **HIGH-TECH:** Renzo Piano e Richard Rogers, Centre Pompidou •

Decostruttivismo: Frank Gehry, Museo Guggenheim • **Architettura**

eco-sostenibile: Mario Cucinella, Università Roma Tre

Le Archistar Renzo Piano • Frank Gehry • Norman Foster • Zaha Hadid

Il design italiano**I FONDAMENTALI la Pittura del dopoguerra**

Espressionismo astratto: Jackson Pollock, *Number 34* • **Arte informale:** Lucio Fontana, *Concetto spaziale, Attese* • **Pop Art:** Andy Warhol, *Brillo Box*

Jackson Pollock, *Autumn Rhythm. Number 30*

Mark Rothko, *No. 3/No. 13*

L'arte Informale Vedova e l'arte gestuale • Burri e l'arte materica

Lucio Fontana, *Concetto spaziale, Attese*

511 1

512

514

516 2

518

519

520 3

521

522

523 4**Op Art e Iperrealismo**

Vasarely e Duane Hanson

La Pop Art Lichtenstein e il fumetto •

Oldenburg e la critica al consumismo

Andy Warhol, *100 Cans of Campbell Soup*

 LETTURA *Four Marilyns*

■ **LA TECNICA** La serigrafia

La scultura contemporanea

Alexander Calder • Henry Moore •

Arnaldo Pomodoro • Louise Bourgeois

I FONDAMENTALI le Neoavanguardie

Arte concettuale: Joseph Kosuth,

One and three chairs • **Arte povera:**

Mario Merz, *Mai alzato pietra su pietra* •

Body Art: Marina Abramović, *Art Must be Beautiful, Artist Must be Beautiful* •

Minimalismo: Sol LeWitt, *Cubo aperto*

Arte concettuale Joseph Kosuth

L'Arte povera Alighiero Boetti •

Giuseppe Penone • Jannis Kounellis •

Michelangelo Pistoletto

La Body Art Yves Klein • Marina

Abramović • Vanessa Beecroft

DONNE IN ARTE "La creatività femminile oggi"

Il Minimalismo Sol LeWitt • Dan Flavin

I FONDAMENTALI le Nuove forme d'arte

Land Art: Jaehyo Lee, *0121-1110=115075* •

Graffitismo e Street Art: Keith Haring, *Tuttomondo* • **Video e Digital Art:**

Bill Viola, *The Greeting* • **Provocazione**

e Nuovo Pop: Jeff Koons, *Ballon's Dog*

Land Art Robert Smithson • Burri

e i Cretti • Christo & Jeanne-Claude

Graffitismo e Street Art Keith Haring •

Jean-Michel Basquiat • Banksy • Blu

Video Art e Digital Art Bill Viola •

Laurie Anderson

Provocazione e Nuovo Pop

Maurizio Cattelan • Jeff Koons, Damien Hirst e il Nuovo Pop

 Mappa, Sintesi, Verifica **Laboratorio CREATIVO**

Un "mobile" ispirato a Calder

524

525

526

526 5

528

530

531 6

532

534

536

538

539

540 7

542

544

545

546

549

Contenuti digitali

Audiopodcast Visita guidata • Presentazione dell'Unità • Linea del tempo e carta interattive • Audio storia • Video • Link Web • Documenti • Mappe • Audiosintesi • Test • Flashcard

CAPOLAVORI DAL MONDO 550

Vicino Oriente: Moschee e arabeschi, simboli dell'arte islamica	550
Un tema a confronto: La fortuna della tassellazione	
Laboratorio creativo: Realizza un arabesco di carte colorate	
India: Le forme "sacre" della memoria	554
Un tema a confronto: Arte effimera	
Laboratorio creativo: Dipingi un mandala	
Cina: Strumenti di difesa	558
Un tema a confronto: La protezione scolpita	
Laboratorio creativo: Modella un esercito di pace	
Americhe: Il tempo per Maya e Aztechi	562
Un tema a confronto: Rappresentare il tempo	
Laboratorio creativo: Dall'arte precolombiana nasce... una storia a fumetti	
Africa: Un'arte da vivere, le Maschere	566
Un tema a confronto: Il mistero "scolpito" nel volto	
Laboratorio creativo: Crea delle maschere propiziatorie	

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 570

Il punto in natura e nell'arte	571
Lavoriamo con... il punto	
Laboratorio creativo: Punti di luce	
La linea in natura e nell'arte	574
Lavoriamo con... la linea	
Laboratorio creativo: Da 2D a 3D - Disegnare nello spazio con un filo	
La superficie e la texture in natura e nell'arte	578
Lavoriamo con... la superficie e la texture	
Laboratorio creativo: Rulli di texture	
Il volume e lo spazio in natura e nell'arte	582
Lavoriamo con... il volume e lo spazio	
Laboratorio creativo: Fotomontaggio prospettico	
La luce e l'ombra in natura e nell'arte	586
Lavoriamo con... la luce e l'ombra	
Laboratorio creativo: Dipingere le ombre dei fiori	
Il colore in natura, nell'arte e nella comunicazione	590
Le teorie del colore e il cerchio di Itten	
Lavoriamo con... il colore	
Laboratorio creativo: Skyline di colori	
Il modulo e il ritmo in natura e nell'arte	596
Lavoriamo con... il modulo e il ritmo	
Laboratorio creativo: Tassellazione dinamica	

Contenuti digitali

Documenti • Link • Laboratori • Tecniche

INDICE DEI CODICI DELLE TECNICHE E DEI TEMI

U.	Attività D(iario visivo) + Lab(oratorio)	p.	Codici	Tecniche	Temi
1	Grotta di Lascaux / D: Un animale preistorico	28	Forma, Superficie	Tecnica mista	Animali
	Stonehenge / D: Un dolmen all'alba	33	Forma, Spazio	Matita	Architettura, Paesaggio, Emozioni
	LAB: Una pittura preistorica	37	Forma, Colore	Pittura a spruzzo, Stencil	Segno/impronta
2	Stendardo di Ur / D: Metti in scena pace e guerra	48	Forma, Colore	Matita, Pennarelli	Scena narrativa, Personaggi
	LAB: Un gioiello ispirato alla dea Ishtar	53	Forma, Volume, Colore	Modellazione pasta sale, Tempere/acrilici	Scultura
3	Caccia nella palude / D: Disegna un corpo egizio e un animale	64	Forma, Colore	Matita, Pennarelli, Matite colorate	Animali, Corpo umano
	LAB: Un amuleto egizio	69	Linea, Forma, Colore	Calco in gesso, Incisione, Tempere/acrilici	Bassorilievo
4	Partenone / D: Restauro il Partenone con i colori originali	86	Forma, Spazio, Colore	Disegno, Collage	Architettura
	Vaso François / D: Disegna l'elmo dell'eroe	94	Forma, Colore	Tecnica libera	Volto umano
	Laocoonte / D: Scopri le linee del Laocoonte	104	Linea, Movimento	Tecnica mista	Animali
	LAB: Il tuo "ritratto" su un vaso greco	111	Linea, Forma, Simmetria	Sbalzo su rame, Pennarelli	Bassorilievo, Figura umana
5	Tomba dei Leopardi / D: La donna etrusca	124	Linea, Colore, Forma	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Animali
	Chimera / D: Crea la tua Chimera	128	Forma, Colore	Matita	Animali fantastici
	LAB: Gli etruschi: piratici mitici	131	Forma, Linea, Colore	Pittura acrilica su supporto	Mito
6	Pantheon / D: Rintraccia le forme perfette	144	Forma, Spazio	Matita, Pennarelli	Architettura
	Colosseo / D: Stili e vita del Colosseo	146	Forma, Spazio, Composizione	Collage, Colori a matita	Architettura, Figura umana
	Villa dei Misteri / D: Racconta la paura	152	Fumetto	Collage, Colori a matita	Narrazione creativa
	Ara Pacis / D: Dai nuova vita all'Ara Pacis	160	Forma, Spazio, Composizione	Collage, Colori a matita	Scena narrativa, Figura umana
	LAB: Il fumetto delle mie conquiste	165	Linea, Forma	Matita, Colori a matita	Fumetto

U.	Attività D(iario visivo) + Lab(oratorio)	p.	Codici	Tecniche	Temi
7	Mosaici di San Vitale / D: Giustiniano o Teodora con i loro simboli	177	Linea, Spazio, Composizione	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Volto umano
	LAB: Il tuo mosaico ravennate	185	Linea, Forma, Colore, Texture	Disegno, Collage materico	Volto umano
8	Duomo di Modena / D: Analizza la facciata	198	Lessico	Matita, Pennarelli	Architettura
	Duomo di Monreale / D: Analizza il Duomo	203	Forma, Simmetria, Modulo e ritmo	Matita, Pennarelli	Architettura
	LAB: Un pop-up con le facciate delle chiese romaniche	217	Forma, Spazio, Volume	Disegno, Ritaglio e pop-up	Architettura
9	Duomo di Siena / D: Analizza la facciata	230	Forma, Spazio	Matita, Pennarelli	Architettura
	Fuga in Egitto, Giotto / D: Raffigura le emozioni della fuga	240	Forma, Composizione	Tecnica mista	Volto umano
	LAB: Creare una lampada	257	Forma, Colore, Luce/ombra	Tecnica mista	Design
10	Cupola di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi / D: Racconta l'armonia della cupola	266	Spazio, Volume	Matita, Pennarelli	Architettura
	Trinità, Masaccio / D: Mostra una tragedia	282	Spazio, Composizione	Collage, Colori a matita	Figura umana
	Pala Montefeltro, Piero della Francesca / D: Reinterpreta i simboli con il tuo segno	286	Linea, Forma, Composizione	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Simboli
	Nascita di Venere, Botticelli / D: Vesti Venere	292	Linea, Forma, Colore	Matita, Collage, Matite colorate	Figura umana, Moda/design
	LAB: Una "moderna" prospettiva centrale	303	Linea, Spazio, Colore	Matita, Acquerello, China	Architettura urbana
11	Ultima Cena, Leonardo / D: Crea la tua cena simbolica	316	Composizione, Spazio	Tecnica mista	Figura umana, Narrazione
	Scuola di Atene, Raffaello / D: Icone per Chi fa cosa	322	Sintesi, Composizione	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Icone
	Volta Sistina, Michelangelo / D: Recupera i colori della Sibilla	328	Chiaroscuro	Matita, Matite colorate	Restauro/conservazione
	LAB: Creiamo il nostro collage di voci contemporanee	349	Spazio, Composizione, Rapporto figura/sfondo	Collage	Figura umana
12	San Carlo alle Quattro fontane, Borromini / D: Disegna la tua cupola-gioiello	358	Linea, Forma, Colore	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Moda/design
	Vocazione di San Matteo, Caravaggio / D: Analizza le posture per un tableau vivant	366	Linea, Composizione, Spazio	Matita	Schizzo, Fotografia
	Estasi di Santa Teresa, Bernini / D: Crea una scenografia per Santa Teresa	374	Linea, Forma, Composizione, Spazio	Tecnica libera	Figura umana
	Reggia di Caserta / D: Il ricordo di Caserta	378	Forma, Composizione	Tecnica mista	Grafica, Architettura
	LAB: Creiamo un capriccio architettonico con un fotomontaggio	387	Spazio, Luce/ombra	Fotografia, Collage digitale o manuale	Paesaggio, Architettura
13	La zattera della Medusa, Géricault / D: Uno slogan	400	Ideazione Composizione	Tecnica mista	Attualità
	La Libertà guida il popolo / D: Simboli per la libertà	402	Linea, Forma	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Grafica
	LAB: Un fotomontaggio romantico	415	Spazio, Colore, Luce/ombra	Matita, Acquerello, Tecnica mista	Paesaggio
14	La Cattedrale di Rouen, Monet / D: Paesaggi e stati d'animo	428	Colore, Composizione	Fotografia	Paesaggio
	L'assenzio, Degas / D: Un pensiero gentile	434	Composizione, Spazio	Disegno, Collage	Contesto
	La camera di Vincent ad Arles, Van Gogh / D: La stanza che mi rappresenta	444	Spazio, Volume, Colore	Matita, Pennarelli	Interni
	Il Quarto Stato, Pellizza da Volpedo / D: Le nostre richieste	446	Linea, Colore	Tecnica libera	Figura umana, Moda
	LAB: Un ritratto femminile alla maniera di Klimt	455	Linea, Forma, Colore, Texture	Disegno, Collage, Pennarelli	Ritratto, Figura umana
15	La danza, Matisse / D: Racconta la tua danza	474	Linea, Movimento	Colori a matita	Figura umana, Moda
	Les demoiselles d'Avignon, Picasso / D: Crea il tuo volto cubista	478	Linea, Colore	Matita, Pastelli a olio	Autoritratto
	Stati d'animo, gli addii, Boccioni / D: Il tuo futurismo emotivo	486	Linea, Movimento	Matita, Pennarelli	Figura umana, Scena narrativa
	Composizione VIII, Kandinskij / D: Trasforma la musica in forme	492	Linea, Forma, Colore, Ritmo	Tecnica libera	Emozioni
	Le Muse inquietanti, De Chirico / D: Ricrea uno spazio metafisico	498	Spazio, Volume, Composizione	Matita, Pennarelli, Colori a matita	Figura umana, Architettura
	La persistenza della memoria, Dalí / D: Nuovi paesaggi surreali	502	Forma, Spazio	Tecnica mista	Paesaggio
	LAB: Il tuo gioiello d'autore ispirato alle Avanguardie	509	Linea, Forma, Movimento	Matita, Colori a matita	Design, Moda
16	Four Marilyns, Warhol / D: Il mio volto pop	526	Colore, Modulo, Ripetizione	Tecnica mista	Volto umano
	LAB: Un mobile ispirato a Calder	549	Linea, Forma, Movimento	Filo metallico, Cartoncino	Scultura, Arte cinetica