

INDICE

CHE COS'È L'ARTE?

1	L'ARTE DELLA PREISTORIA	22	DEA LINEA TAVOLA DOVE SI VIVEVA I FONDAMENTALI LETTURA DELL'OPERA LA TECNICA DELL'ARTE CONOSCERE IL PATRIMONIO
	Dea dormiente	23	1
	UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME		
	Il segno di una mano	24	
	■ TAVOLA L'arte della Preistoria		
	I FONDAMENTALI la Pittura preistorica	26	
	L'arte rupestre: Il bisonte di Altamira •		
	La Grotta Chauvet • Le incisioni rupestri		
	LETTURA DELL'OPERA La Grotta di Lascaux	28	2
	■ LA TECNICA DELL'ARTE Pittura preistorica		
	I FONDAMENTALI la Scultura preistorica	30	
	Veneri preistoriche: la Venere di Willendorf •		
	Lespugue • Brassempouy		3
	■ ARTEGOSSIP Una Venere schiaccianoci?		
	DONNE IN ARTE Idoli e artiste	31	
	I FONDAMENTALI l'Architettura preistorica	32	
	I megaliti		
	LETTURA DELL'OPERA Stonehenge	33	4
	■ LA TECNICA DELL'ARTE		
	Come venivano spostati i megaliti?		
	CONOSCERE IL PATRIMONIO		
	Il megalitismo in Sardegna	34	
	Mappa, Sintesi, Verifica	35	
	Laboratorio CREATIVO		
	Una pittura preistorica	37	
	INCONTRO AL MUSEO Le Statue Stele		
	al Museo della Lunigiana	38	

2	L'ARTE DELLA MESOPOTAMIA	40	DEA LINEA TAVOLA DOVE SI VIVEVA I FONDAMENTALI LETTURA DELL'OPERA LA TECNICA DELL'ARTE CONOSCERE IL PATRIMONIO
	Sargon il Grande	41	1
	UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME		
	La città più splendida	42	
	■ TAVOLA L'arte della Mesopotamia		
	DOVE SI VIVEVA Nascono le prime città	44	
	I FONDAMENTALI l'Architettura mesopotamica	45	2
	La ziqqurat e il palazzo reale		
	■ CONFRONTO Architettura preistorica/ Architettura mesopotamica		
	I FONDAMENTALI la Pittura mesopotamica	47	
	Pittura su muro, su mattoni smaltati, intarsio		
	LETTURA DELL'OPERA Lo stendardo di Ur	48	3
	I FONDAMENTALI la Scultura mesopotamica	49	4
	Orante e Stele • La Stele di Hammurabi • Lamassu		
	■ CONFRONTO Scultura preistorica/ Scultura mesopotamica		
	Mappa, Sintesi, Verifica	51	
	Laboratorio CREATIVO		
	Un gioiello ispirato alla dea Ishtar	53	

3	L'ARTE DELL'ANTICO EGITTO	54	DEA LINEA TAVOLA DOVE SI VIVEVA I FONDAMENTALI LETTURA DELL'OPERA LA TECNICA DELL'ARTE CONOSCERE IL PATRIMONIO
	Maschera di Tutankhamon	55	1
	UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME		
	All'ombra della sfinge	56	
	■ TAVOLA L'arte dell'antico Egitto		
	I FONDAMENTALI l'Architettura egizia	58	2
	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	60	
	DI CHI È L'ARTE? Dove sono andati gli obelischi?	62	
	I FONDAMENTALI la Pittura egizia	63	
	■ IL LINGUAGGIO DELL'ARTE Il significato dei colori		
	LETTURA DELL'OPERA Caccia nella palude	64	3
	I FONDAMENTALI la Scultura egizia	65	
	La triade di Micerino • Lo scriba seduto •		
	La regina Nefertiti		4
	Mappa, Sintesi, Verifica	67	
	Laboratorio CREATIVO Un amuleto egizio	69	
	INCONTRO AL MUSEO Il Sarcophago della		
	Cantatrice al Museo Egizio di Torino	70	

Visita guidata

Immagine interattiva

Linea del tempo

Test

DEALINK

Audio

Gallery

Presentazione

Link Web

Video / Videopodcast
Videodrone

Immagine 360

Archivio

Flashcard

4

L'ARTE
GRECA

72

Gorgone che corre

73

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

Nel nome di Atena

74

■ **TAVOLA** L'arte greca**Le civiltà pre-elleniche:****L'arte cretese:** Palazzi come città

76

■ **ARTEGOSSIP** Il mito del labirinto**L'arte micenea:** Città come fortezze

78

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** Sbalzo**DOVE SI VIVEVA** La nascita della polis •

L'acropoli: la città alta • La città bassa

80

I FONDAMENTALI **l'Architettura greca**

82

Il tempio e i 3 ordini • La scultura per
l'architettura del tempio■ **CONFRONTO** Il tempio egizio/Il tempio greco**L'Acropoli di Atene**

85

LETTURA DELL'OPERA Il Partenone

86

■ **ARTEGOSSIP** Quanto mi costi?**LETTURA DELL'OPERA ATTIVA** La Tholos di Delfi

88

Il teatro: Il teatro di Epidauro

89

CONOSCERE IL PATRIMONIO

La Magna Grecia e la Sicilia

90

■ **ARTLAB** Scopri i tesori della Magna Grecia!**I FONDAMENTALI** **la Pittura greca**

92

La pittura vascolare

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** I vasi greci: forme
per tutte le necessità**LETTURA DELL'OPERA** Il vaso François

94

■ **ARTEGOSSIP** Di che parla l'Iliade?**DONNE IN ARTE** Esistevano artiste
nell'antica Grecia?

95

I FONDAMENTALI **la Scultura greca**

96

■ **CONFRONTO** Scultura egizia/Scultura greca**Scultura arcaica e scultura classica**

98

■ **CONFRONTO** Scultura arcaica/Classica:**Polimede - Policleto**

98

Mirone, Discobolo

100

Fidia, L'Amazzone ferita

101

INCONTRO AL MUSEO I Bronzi di Riace

102

■ **ARTLAB** L'archeologo creativo: rivesti i bronzi**L'ellenismo** Il pugiliatore

104

LETTURA DELL'OPERA Il Laocoonte

104

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** La scultura in marmo**DI CHI È L'ARTE?** Dove sono i marmi
del Partenone?

106

■ **ARTLAB** Dibattito**Mappa, Sintesi, Verifica**

108

Laboratorio CREATIVO Il tuo "ritratto"
su un vaso greco

111

5

L'ARTE
ETRUSCA

112

Apollo di Veio

113

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

La ragazza alla moda...

114

■ **TAVOLA** L'arte etrusca**L'Italia al tempo degli Etruschi**

116

L'arte dei popoli italici

■ **ARTLAB** Le decorazioni celtiche**DOVE SI VIVEVA** Le città etrusche •

Le città dei morti • Le tombe

118

■ **ARTEGOSSIP** Le vie scavate nel tufo**I FONDAMENTALI** **l'Architettura etrusca**

120

Le porte e l'arco • Il tempio

■ **CONFRONTO** Tempio greco/Tempio etrusco**I FONDAMENTALI** **la Pittura etrusca**

122

I soggetti della pittura

LETTURA DELL'OPERA Tomba dei Leopardi

124

■ **ARTEGOSSIP** Come era la musica degli Etruschi?**I FONDAMENTALI** **la Scultura etrusca**

126

Sarcofago degli Sposi • Marte di Todi •

Arti applicate

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** Granulazione dell'oro■ **CONFRONTO** Scultura greca/etrusca**LETTURA DELL'OPERA** La Chimera di Arezzo

128

Mappa, Sintesi, Verifica

129

Laboratorio CREATIVO Gli Etruschi:

pirati mitici

131

INCONTRO AL MUSEO L'Apollo di Veio

132

al Museo Nazionale Etrusco di Roma

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

6

L'ARTE
DELL'ANTICA
ROMA

134

La Gemma Augustea

135

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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

138

■ LA TECNICA DELL'ARTE Volte e cupole

I FONDAMENTALI l'Architettura romana

142

La Basilica di Massenzio • I templi

■ CONFRONTO Tempio greco/Tempio romano

LETTURA DELL'OPERA Il Pantheon

144

LETTURA DELL'OPERA Il Colosseo

146

■ ARTEGOSSIP Chi erano i gladiatori?

CONOSCERE IL PATRIMONIO

La Villa Adriana a Tivoli

148

■ ARTLAB Conoscere Villa Adriana

I FONDAMENTALI la Pittura romana

150

Gli stili e i mosaici

DONNE IN ARTE I ritratti di laia

151

LETTURA DELL'OPERA Affreschi della Villa dei Misteri

152

■ ARTEGOSSIP Chi era Sileno?

INCONTRO AL MUSEO Pompei

154

■ ARTLAB Il restauratore creativo

155

I FONDAMENTALI la Scultura romana

156

Monumenti celebrativi • L'Arco di Settimio Severo

LETTURA DELL'OPERA ATTIVA La Colonna

Traiana

158

LETTURA DELL'OPERA Ara Pacis Augustae

160

Mappa, Sintesi, Verifica

162

Laboratorio CREATIVO Il fumetto delle mie conquiste

164

7

L'ALTO
MEDIOEVO

166

La Chiocchia con i pulcini

166

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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

172

Basilica • Battistero • Mausoleo

I FONDAMENTALI

l'Arte bizantina a Ravenna

174

Architettura • Mosaici

La basilica di San Vitale

176

LETTURA DELL'OPERA I mosaici di San Vitale

177

Giustiniano • Teodora

■ ARTEGOSSIP Chi era Teodora?

178

■ LA TECNICA DELL'ARTE Il mosaico ravennate

179

Arte barbarica

180

L'arte longobarda: Tempietto di Santa

Maria in Valle • Frontale e Croce di Agilulfo

181

L'arte dei Franchi: Cappella Palatina

■ LA TECNICA DELL'ARTE Manoscritti miniati

181

■ CONFRONTO Altari altomedievali: L'Altare del duca Ratchis e L'Altare di Vuolvinio

182

Mappa, Sintesi, Verifica

183

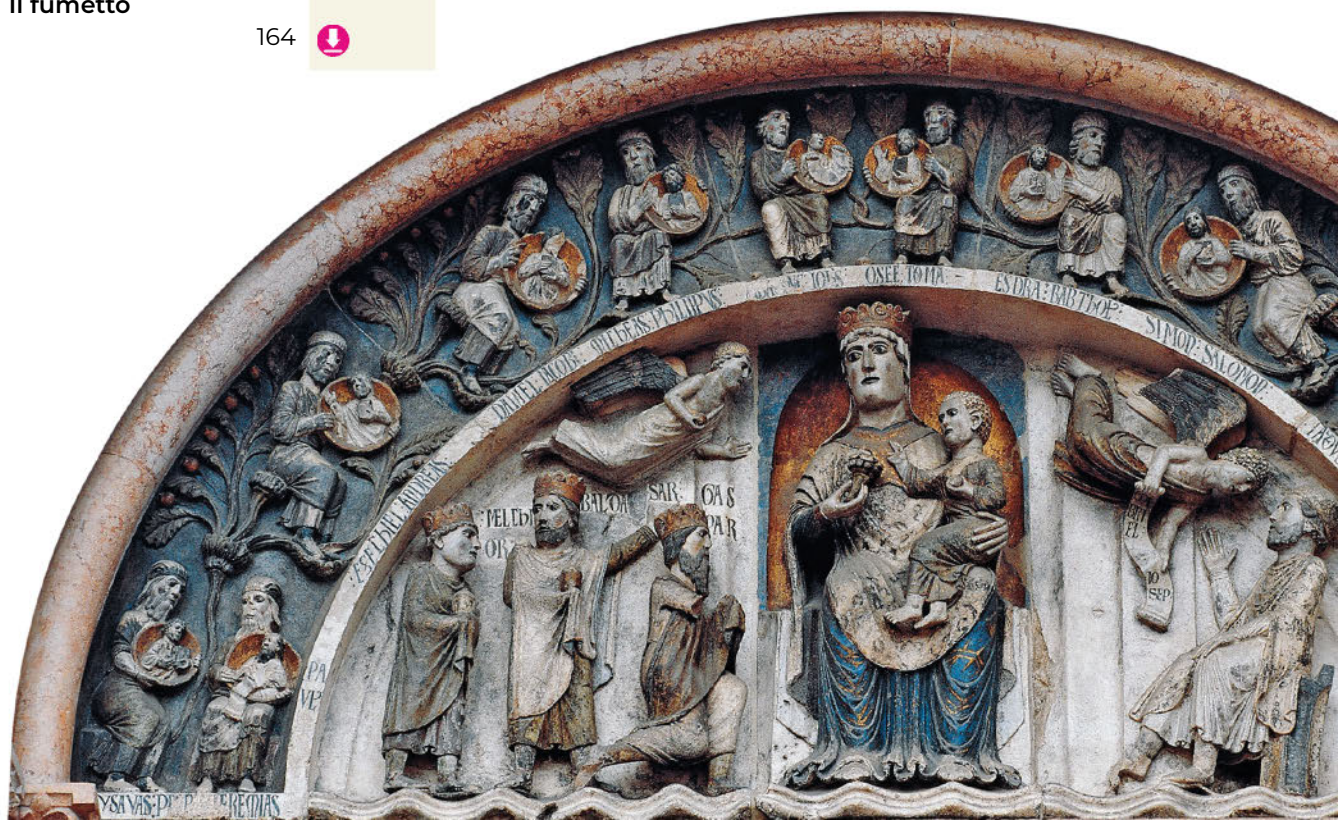
Laboratorio CREATIVO Il tuo mosaico ravennate

185

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

186

■ ARTLAB Presentazione di un'opera

Adorazione dei Magi	189	1
UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME		
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 DELL'OPERA Il Duomo di Modena	198	2
■ ARTEGOSSIP Chi era Lanfranco?		
CONFRONTO Due chiese romaniche:		
Sant'Ambrogio , Milano -	200	
San Miniato al Monte , Firenze	201	3
L'arte arabo-normanna in Sicilia		
Influenze arabe • Influenze bizantine •		
Influenze normanne	202	
LETTURA DELL'OPERA Il Duomo di Monreale	203	
CONOSCERE IL PATRIMONIO La Via Francigena	204	
■ ARTLAB Preparare una relazione		
I FONDAMENTALI la Scultura romanica	205	
Portale romanico		
Wiligelmo , Le Storie della Genesi	206	4
Benedetto Antelami , <i>La deposizione</i> •		
<i>Il ciclo dei mesi</i>	208	5
■ 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	213	
Mappa, Sintesi, Verifica	214	
Laboratorio CREATIVO Un pop-up con		
le facciate delle chiese romaniche	217	

Sugerio ai piedi della Vergine	218	1
UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME		
La luce attraverso i secoli	220	
■ TAVOLA La cattedrale		
DOVE SI VIVEVA Nuove cattedrali e palazzi		
pubblici • Le case-torri • <i>L'allegoria del</i>		
<i>Buon governo</i> di Lorenzetti	222	
I FONDAMENTALI l'Architettura gotica	224	2
■ ARTEGOSSIP A che cosa servono i gargoyles?		
■ CONFRONTO Chiesa romanica/Chiesa gotica		
Il Gotico in Francia:		
La cattedrale di Reims	226	
La chiesa di Chartres e le sue vetrate	227	
■ LA TECNICA DELL'ARTE La vetrata	227	
Il Gotico in Italia		
La Basilica di San Francesco ad Assisi	228	3
LETTURA DELL'OPERA Il Duomo di Siena	230	
Il Duomo di Orvieto	232	4
CONOSCERE IL PATRIMONIO L'abbazia		
di San Galgano	232	
■ ARTLAB Lavorare sul contesto	233	
I FONDAMENTALI la Pittura gotica	234	
Croci, Affreschi, Pale d'altare		
■ LA TECNICA DELL'ARTE La pittura a tempera		
su tavola		
■ 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	239	
LETTURA DELL'OPERA Fuga in Egitto	240	5
■ ARTLAB Le fasce ornamentali		
degli affreschi	241	
LETTURA DELL'OPERA ATTIVA		
Il Giudizio universale	242	6
La scuola senese		
Duccio di Buoninsegna , La grande		
<i>Maestà</i> per il Duomo di Siena	244	7
Simone Martini , <i>Maestà</i>	245	
INCONTRO AL MUSEO Le <i>Maestà</i>		
alle Gallerie degli Uffizi	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	8
Il Gotico internazionale	252	
DA ARTE NASCE ARTE Gotico e Neogotico	253	
■ ARTLAB Il neogotico		
Mappa, Sintesi, Verifica	254	
Laboratorio CREATIVO		
Creare una lampada	257	

10 L'ARTE DEL QUATTROCENTO 258

Cappella Pazzi 259

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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 DELL'OPERA

Cupola di Santa Maria del Fiore 266

Leon Battista Alberti Tempio Malatestiano •

Santa Maria Novella 268

CONOSCERE IL PATRIMONIO

Pienza, la città ideale 270

I FONDAMENTALI

la Scultura del Rinascimento 272

Statue: *Il san Giorgio* di Donatello •

Ceramiche • 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

■ **ARTEGOSSIP** La sfida dei Crocefissi

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 DELL'OPERA Trinità 282

Beato Angelico *Annunciazione* 284

Paolo Uccello *San Giorgio e il drago* 285

Piero della Francesca 286

LETTURA DELL'OPERA Pala Montefeltro

■ **ARTEGOSSIP** Le ammaccature dell'armatura

INCONTRO AL MUSEO

Lo studiolo di Federico nel Palazzo Ducale di Urbino 288

■ **ARTLAB** Itinerario negli studioli italiani

Sandro Botticelli, *La Primavera* 290

■ **ARTEGOSSIP** Un tappeto di veri fiori

LETTURA DELL'OPERA ATTIVA

Nascita di Venere 292

La pittura nelle Fiandre

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** La pittura a olio

Jan van Eyck, *I coniugi Arnolfini* 294

Antonello da Messina, *Vergine Annunciata*,

San Girolamo nello studio 297

Andrea Mantegna, *Cristo morto* 298

Giovanni Bellini, *Pietà* 299

Mappa, Sintesi, Verifica

Laboratorio CREATIVO

Una "moderna" prospettiva centrale 303

11 L'ARTE DEL CINQUECENTO 304

La Sibilla libica

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

Si va in scena

■ **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

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

■ **ARTEGOSSIP** Come si studia il corpo umano

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

LETTURA DELL'OPERA Ultima cena

DI CHI È L'ARTE? La Gioconda di Leonardo 318

Raffaello Sanzio, *Lo sponsalizio*

della Vergine • *Ritratto di Maddalena*

Strozzi • *La Madonna del cardellino* 320

LETTURA DELL'OPERA Scuola di Atene 322

Michelangelo Buonarroti *David* •

Tondo Doni • Cupola di San Pietro 324

CONFRONTO Due sculture di Michelangelo

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

■ **ARTEGOSSIP** Perché si chiama Rondanini?

LETTURA DELL'OPERA

Volta della Cappella Sistina

LETTURA DELL'OPERA ATTIVA

Il Giudizio Universale 330

La pittura a Venezia

La pittura tonale

Giorgione, *La tempesta* 332

Tiziano, *Amor sacro e Amor profano* •

Pala dell'Assunta 334

■ **ARTEGOSSIP** Perché si dice "rosso Tiziano"?

La pittura del Nord Europa

Albrecht Dürer 336

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** Incisione su rame

■ **DONNE IN ARTE** Artiste del Cinquecento 337

I FONDAMENTALI **l'Arte del Manierismo** 338

Giambologna, *Ratto della sabina* 338

Parmigianino, *Madonna dal collo lungo* 339

■ **CONFRONTO** Pittura rinascimentale/
Pittura manierista 339

Pittori della maniera Pontormo • Bronzino •

Arcimboldo 340

Veronese, *Le nozze di Cana* 342

Tintoretto, *Ultima cena* 343

Architettura veneta

Palladio, Villa Capra e Teatro Olimpico
a Vicenza 344

■ **DA ARTE NASCE ARTE** Palladio,
l'architetto più imitato 345

Mappa, Sintesi, Verifica 346

Laboratorio CREATIVO Creiamo il
nostro collage di voci contemporanee 349

12 L'ARTE DEL SEICENTO E DEL SETTECENTO 350

Testa di Medusa, Caravaggio 351

■ **UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME**

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 regie d'Europa 354

I FONDAMENTALI **l'Architettura barocca** 355

Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini

Gian Lorenzo Bernini, Baldacchino
di San Pietro • Piazza San Pietro 356

Francesco Borromini, Galleria 358

■ **LETTURA DELL'OPERA**
San Carlo alle Quattro fontane 358

I FONDAMENTALI **la pittura del Seicento** 360

Classicismo: Annibale Carracci, *Pietà* •

Naturalismo: *Deposizione nel sepolcro* •

Illusionismo Barocco: Pietro da Cortona
Trionfo della Divina Provvidenza

Nuovi generi pittorici 362

Pittori del Seicento

Annibale Carracci, *Trionfo di Bacco e Arianna* 363

Caravaggio, *Canestra di frutta* • 364

Madonna dei Pellegrini 364

■ **ARTEGOSSIP** Il pittore "maledetto" 365

■ **LETTURA DELL'OPERA**
Vocazione di San Matteo 366

■ **ARTLAB** Personaggi di Caravaggio

Artemisia Gentileschi, *Giuditta*

che decapita Oloferne 368

■ **DONNE IN ARTE** **Fede Galizia** 369

La pittura europea

Rubens 370

Vermeer 370

Rembrandt, *La ronda di notte* 370

Diego Velázquez, *Las Meninas* 370

I FONDAMENTALI **la Scultura barocca** 373

Teatralità e dinamismo

Bernini, *Ratto di Proserpina* 373

■ **LETTURA DELL'OPERA** Estasi di Santa Teresa 374

I FONDAMENTALI **l'Arte Rococò** 376

Regge: Filippo Juvarra, Palazzina
di caccia di Stupinigi

■ **LETTURA DELL'OPERA** La Reggia di Caserta 378

■ **INCONTRO AL MUSEO** Gli stucchi del Serpotta
All'Oratorio di San Lorenzo a Palermo 379

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

■ **Mappa, Sintesi, Verifica** 384

■ **Laboratorio CREATIVO** Creiamo

un capriccio architettonico
con un fotomontaggio 387

13

L'ARTE
DEL PRIMO
OTTOCENTO

388

L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta,
Francesco Hayez

389 1

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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 DELL'OPERA

La zattera della Medusa

400

Eugène Delacroix

LETTURA DELL'OPERA

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

Mappa, Sintesi, Verifica

412

Laboratorio CREATIVO

Un fotomontaggio romantico

415

14

L'ARTE
DEL SECONDO
OTTOCENTO

416

La Passeggiata, Claude Monet

417 1

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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

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 DELL'OPERA 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 DELL'ARTE** La fotografia

433

LETTURA DELL'OPERA L'assenzio

434 3

Henri de Toulouse-Lautrec,

Moulin Rouge: La Goulue

435

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** 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 DELL'OPERA ATTIVA La camera
di Vincent ad Arles

444 5

■ **ARTLAB** Confronta le versioni

445

Pellizza da Volpedo, *Il Quarto stato*

446 6

Henri Rousseau, *Il doganiere* •

Io, ritratto-paesaggio • *Il sogno*

448

I FONDAMENTALI **l'Art Nouveau**
 Palazzo della Secessione, Vienna
Gustav Klimt, *Il bacio*
Mappa, Sintesi, Verifica
Laboratorio CREATIVO Un ritratto
 femminile alla maniera di Klimt

449
 451
 452
 455

15 L'ARTE DEL PRIMO NOVECENTO

456

Autoritratto sulla Bugatti verde,
Tamara De Lempicka

457

UNA STORIA PER INIZIARE INSIEME

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,
 La sede del Bauhaus a Dessau

463

Architettura razionalista

Le Corbusier, Villa Savoye

464

Frank Lloyd Wright, Casa sulla cascata

465

Architettura razionalista in Italia:

Giuseppe Terragni e le "Case Del Fascio" •
 Giovanni Michelucci • Marcello Piacentini

466

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

Henri Matisse, La stanza rossa

474

LETTURA DELL'OPERA La danza

474

Cubismo: Le tre fasi

476

Pablo Picasso, *Ritratto di Ambroise Vollard*

477

LETTURA DELL'OPERA

Les demoiselles d'Avignon

478

LETTURA DELL'OPERA ATTIVA Guernica

480

L'Avanguardia in Italia

Il Futurismo: Il Futurismo • Luigi

Russolo, *Dinamismo di un'automobile* •

Giacomo Balla e il dinamismo •

Antonio Sant'Elia e la città futurista

482

DONNE IN ARTE Donne d'Avanguardia

484

Umberto Boccioni, *Forme uniche*

della continuità nello spazio

485

LETTURA DELL'OPERA 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 DELL'OPERA Composizione VIII

492

■ **ARTEGOSSIP** Cambio di prospettiva

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

Giorgio De Chirico e la Metafisica

498

LETTURA DELL'OPERA Le Muse inquietanti

498

Surrealismo

Max Ernst

500

Joan Miró

501

■ **LA TECNICA DELL'ARTE** Frottage e grattage

René Magritte

501

Salvador Dalí, *Venere di Milo con cassetti*

502

LETTURA DELL'OPERA

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

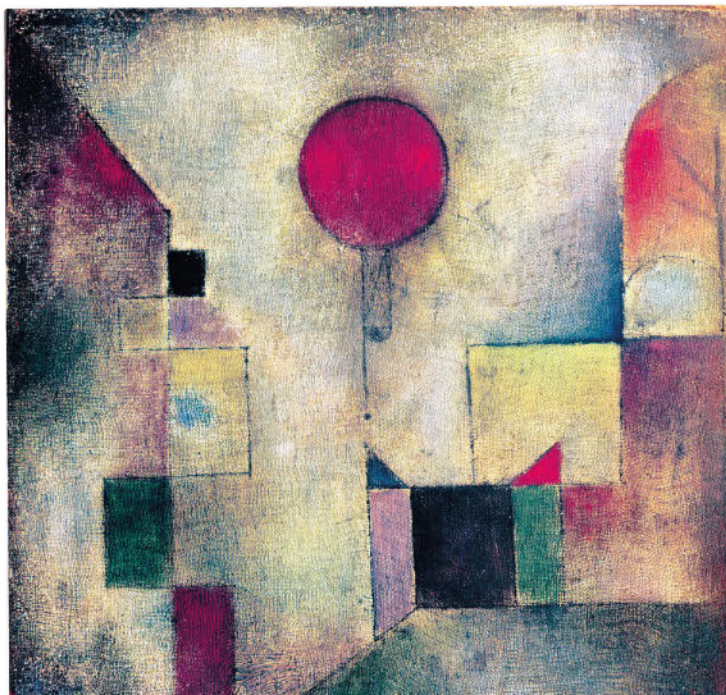
Mappa, Sintesi, Verifica

506

Laboratorio CREATIVO Il tuo gioiello

d'autore ispirato alle Avanguardie

509

16 L'ARTE DAL 1945 A OGGI

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*

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 DELL'OPERA Four Marilyns

LA TECNICA DELL'ARTE 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

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

