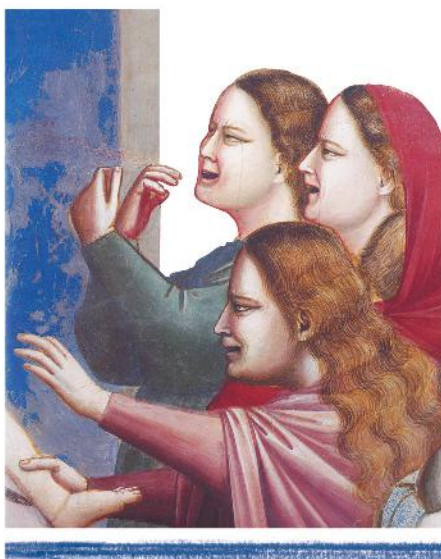

Indice

- VIII Indice degli artisti
- 1 Il libro visuale

Le immagini comunicano

Leggi in digitale ▲

La percezione visiva. Come avviene la comunicazione.

4 Il linguaggio visuale

4 Il segno e la texture

Leggi in digitale ▲

I segni nella realtà.

5 La linea

Leggi in digitale ▲

La linea nella realtà.

6 Il colore

Le teorie sulla struttura del colore. I colori complementari. I colori e le emozioni. Gli accostamenti cromatici. I colori acromatici.

Leggi in digitale ▲

Natura e percezione del colore.

Accostamenti armonici. Il bianco e nero nella fotografia.

11 La luce e l'ombra

Tre tipi di illuminazione. Una luce fortemente direzionata.

Leggi in digitale ▲

Luce e ombra nell'opera d'arte.

Fotografia e disegna con diversi tipi di illuminazione.

12 Il volume

Leggi in digitale ▲

Raffigurare il volume.

14 Lo spazio

Nell'architettura. Nella scultura. Nella pittura. La raffigurazione dello spazio con la prospettiva centrale. La raffigurazione dello spazio con la prospettiva angolare.

Leggi in digitale ▲

Disegna in prospettiva centrale. Disegna in prospettiva angolare.

18 La composizione

La simmetria. L'asimmetria. Il peso visivo. La direzionalità. Il modulo. Il ritmo. La composizione del colore. La struttura compositiva.

Leggi in digitale ▲

Realizza immagini simmetriche e asimmetriche, direzionate, modulari. L'inquadratura.

22 Dimostra le tue competenze

24 Le funzioni comunicative

24 La funzione narrativa

25 La funzione devozionale

26 La funzione emozionale

27 La funzione celebrativa

28 La funzione estetica

29 La funzione provocatoria

30 Le funzioni comunicative dell'architettura.

32 La lettura di un'opera

32 I quattro momenti del metodo di lettura.

Leggere un disegno. Leggere un dipinto. Leggere una scultura. Leggere un'architettura. Leggere una fotografia. Leggere l'arte contemporanea.

Leggi in digitale ▲

Dizionario di iconografia.

44 Dimostra le tue competenze

La storia dell'arte

Animazioni

48 La preistoria Il Vicino Oriente

Leggi in digitale ▲

Il mondo della preistoria. Il mondo del Vicino Oriente.

50 Preistoria

Arte e magia nel Paleolitico. Mesolitico, Neolitico, Età dei Metalli. Protostoria in Italia.

Leggi in digitale ▲

La Grotta Chauvet. Pitture e graffiti.

Stonehenge. Urne villanoviane. Le statue stele. La civiltà nuragica.

53 Mesopotamia

Le prime civiltà urbane.

Leggi in digitale ▲

Accadi Assiri Babilonesi Persiani. Lo Stendardo di Ur.

54 Antico Egitto

Le tombe dei faraoni. I templi divini. Il codice di raffigurazione. Altri criteri di raffigurazione

Leggi in digitale ▲

Le piramidi. La tomba di Nefertari. Gli dei egizi. Il Tempio del faraone Ramses II. Tutmosi IV. Akhenaton e Nefertiti.

58 Dimostra le tue competenze

60 La Grecia

Leggi in digitale ▲

Il mondo greco

62 Creta

I palazzi-città.

63 Micene

La città-fortezza.

Leggi in digitale ▲

La Maschera di Agamennone. Il Tesoro di Atreo.

64 Grecia

La polis. Il tempio. Il teatro.

Leggi in digitale ▲

L'Acropoli di Atene. Le tipologie dei templi. Il rettangolo aureo.

67 Scultura greca

Il significato dell'uomo nel mondo greco. La rappresentazione della figura umana.

Leggi in digitale ▲

Gli dei greci. Frontoni e metope. Sculture del periodo arcaico. Sculture del periodo severo. Sculture del periodo classico. La fusione a cera persa. Sculture del periodo ellenistico.

70 Ceramica greca

Leggi in digitale ▲

Tipologie dei vasi. La coppa di Teseo e Piritoo.

71 Sicilia e Magna Grecia

La decorazione in terracotta.

Leggi in digitale ▲

La decorazione dei templi.

74 Dimostra le tue competenze

76 Etruschi e Roma

Leggi in digitale ▲

Il mondo etrusco-romano.

78 Etruschi

I vasi cinerari e le tombe. La scultura.

Leggi in digitale ▲

La città dei vivi e il tempio. La Tomba dei Leopardi. Il Marte di Todi. L'Acroterio *Apollo di Veio*.

82 Roma

L'architettura pubblica. La scultura. La pittura. La tarda romanità.

Leggi in digitale ▲

Il tempio. La città romana e la casa. Le tecniche costruttive. Gli Archi di Trionfo. **Il Pantheon.** I ritratti romani. La statua equestre di Marco Aurelio. Gli affreschi della Villa dei Misteri. Le Terme di Caracalla. L'architettura nei territori dell'Impero.

88 Dimostra le tue competenze

90 Paleocristiano, Bizantino, Alto Medioevo

Leggi in digitale ▲

Il mondo dal cristianesimo al Medioevo.

92 Paleocristiano

L'arte paleocristiana usa i simboli. La basilica paleocristiana.

Leggi in digitale ▲

I battisteri.

94 Bizantino

L'arte bizantina a Ravenna.

Leggi in digitale ▲

Santa Sofia a Costantinopoli. **San Vitale a Ravenna.**

96 Alto Medioevo

L'oreficeria barbarica. La Rinascita Carolingia.

Leggi in digitale ▲

I Longobardi. L'oreficeria. I monasteri. L'Altare di Sant'Ambrogio.

98 Dimostra le tue competenze

100 Dal 1000 al 1200

Leggi in digitale ▲

Il mondo dal 1000 al 1200.

102 Architettura romanica

La chiesa romanica. Il Romanico in Normandia. Il Romanico in Italia.

Leggi in digitale ▲

Città, castelli, abbazie. Tipologie di facciate e piante. L'architettura romanica nell'Italia settentrionale. Campo dei Miracoli a Pisa. L'architettura romanica nell'Italia meridionale e in Sicilia.

106 Figurazione romanica

La scultura nella chiesa romanica. La pittura nella chiesa romanica.

Leggi in digitale ▲

I temi della scultura romanica. **Le Storie della Genesi di Wiligelmo.** La *Crocifissione* di Benedetto Antelami.

108 Dimostra le tue competenze

110 Dal 1100 al 1300

Leggi in digitale ▲

Il mondo dal 1100 al 1300.

112 Architettura gotica

La cattedrale gotica. Il Gotico in Italia. La città medievale.

Leggi in digitale ▲

Le chiese gotiche in Francia. La tecnica delle vetrate. L'Abbazia di Fossanova. La Basilica di San Francesco ad Assisi. Castel del Monte. *Gli effetti del Buon Governo* di Ambrogio Lorenzetti.

116 Scultura gotica

La scultura gotica in Francia. La scultura gotica in Italia.

Leggi in digitale ▲

Nicola Pisano e Arnolfo di Cambio.

118 Pittura del '200 e del '300

La pittura a Firenze. Giotto. La pittura a Siena.

Leggi in digitale ▲

Altre *Croci dipinte*. Altre *Maestà*. Altre scene delle *Storie di San Francesco*. Altre scene dalla Cappella Scrovegni. Il *Compianto su Cristo morto* e l'affresco. *La Maestà di Duccio*. *Gli Effetti del Buon Governo* di Ambrogio Lorenzetti.

123 Gotico cortese

Leggi in digitale ▲

Ritratto di principessa estense di Pisanello.

124 Dimostra le tue competenze

126 Il '400

Leggi in digitale ▲

Il mondo del '400.

128 Pittura del '400

Le innovazioni rinascimentali. La prospettiva lineare. Masaccio. Piero della Francesca. Beato Angelico. Sandro Botticelli. Andrea Mantegna. Giovanni Bellini. Antonello da Messina. I pittori fiamminghi.

Leggi in digitale ▲

Cultura e scienza nelle corti. Disegna in prospettiva frontale. Paolo Uccello. La vita di Masaccio. *La Trinità*. La vita di Piero. *La Flagellazione di Cristo*. *La Pala di Brera*. La vita di Beato Angelico. *La Pala dell'Annunciazione*. La vita di Botticelli. *La Primavera*. La vita di Mantegna. *La Camera degli Sposi*. La vita di Bellini. Il cerchio cromatico. *La Pala di Pesaro*. La vita di Antonello. *Il San Sebastiano*. *I Coniugi Arnolfini* di Van Eyck.

138 Architettura del '400

Filippo Brunelleschi. Leon Battista Alberti.

Leggi in digitale ▲

La vita di Brunelleschi. La Cupola di Santa Maria del Fiore. La vita di Alberti. Il Tempio Malatestiano.

140 Scultura del '400

Lorenzo Ghiberti. Donatello.

Leggi in digitale ▲

La vita di Donatello. *La Presentazione dell'Ostia alla mula*. Il *Monumento equestre al Gattamelata*.

142 Dimostra le tue competenze

144 Il '500

Leggi in digitale ▲

Il mondo del '500.

146 Pittura e scultura del primo '500 in Italia

Tre artisti e due centri. Leonardo da Vinci. Raffaello Sanzio. Michelangelo Buonarroti. La pittura veneta.

Leggi in digitale ▲

La vita di Leonardo. I disegni. Il *Cenacolo*. *La Vergine delle Rocce*. La vita di Raffaello. Le Madonne. *La Scuola di Atene*. La vita di Michelangelo. Il *Tondo Doni*. *La Cappella Sistina*. *La Sagrestia Nuova* di San Lorenzo. Gli altri *Prigioni*. Due *Veneri* a confronto. Tintoretto.

155 Architettura del '500

Leggi in digitale ▲

La Basilica di San Pietro. Villa Barbaro a Maser.

157 Il Manierismo

Leggi in digitale ▲

Il Ratto delle Sabine di Giambologna. *La Deposizione* di Pontormo. *La Madonna dal collo lungo* di Parmigianino. *La testa reversibile* di Arcimboldo.

158 La pittura in Germania e nelle Fiandre

Leggi in digitale ▲

Xilografie e incisioni a bulino. I *Proverbi fiamminghi* di Bruegel.

160 Dimostra le tue competenze

162 Dal '600 al Neoclassicismo

Leggi in digitale ▲

Il mondo dal '600 al Neoclassicismo.

164 Inizia il '600

L'arte della Controriforma. L'innovazione di Caravaggio.

Leggi in digitale ▲

Pittura della Controriforma. Accademia dei Carracci. La vita di Caravaggio. *La Morte della Vergine*. *La Canestra di frutta* e altre opere.

166 Roma e il Barocco

Gian Lorenzo Bernini, architetto e scultore.

Francesco Borromini, architetto. L'illusionismo prospettico barocco.

Leggi in digitale ▲

Architettura barocca in Europa. *Fontana dei Quattro Fiumi*. La vita di Bernini. La Chiesa di Sant'Andrea. *Il Baldacchino di San Pietro*. *Apollo e Dafne*. La vita di Borromini. Sant'Ivo alla Sapienza.

171 La pittura del '600 in Europa

Leggi in digitale ▲

Rembrandt van Rijn. La natura morta. Nicolas Poussin. Diego Velazquez.

172 Tardobarocco e Rococò

Architettura tardobarocca. Rococò. Il Vedutismo veneto.

Leggi in digitale ▲

Tardobarocco in Italia. La Reggia di Versailles. Il paesaggio.

175 Neoclassicismo

L'imitazione dell'arte classica. Il ritratto neoclassico. Canova, scultore neoclassico.

Leggi in digitale ▲

L'immagine di Napoleone. La vita di Canova. Altre opere di Canova.

178 Dimostra le tue competenze

180 L'800

Leggi in digitale ▲

Il mondo dell'800.

182 I movimenti di inizio secolo

Romanticismo, Realismo.

Leggi in digitale ▲

Théodore Géricault e Francisco Goya. Gustave Courbet.

185 Fotografia dell'800

Leggi in digitale ▲

Altre immagini fotografiche dell'800.

186 Un nuovo modo di guardare

Macchiaioli. Impressionisti.

Leggi in digitale ▲

Giovanni Fattori. Claude Monet. *La Cattedrale di Rouen di Monet*. Edgar Degas e altri Impressionisti.

190 Dopo l'Impressionismo

I volumi geometrici di Cézanne. I segni e i colori di Van Gogh. Il Neoespressionismo o *Poittillisme*. Gauguin a Tahiti. Il Divisionismo. Art Nouveau.

Leggi in digitale ▲

La vita di Cézanne. *La montagna Sainte-Victoire*. La vita di Van Gogh. *La Camera*. Altri Neoespressionisti. La vita di Gauguin. Altre opere. Esempi di Art Nouveau, Liberty o Stile floreale, Modern Style, Jugendstil, Modernismo. Henri de Toulouse-Lautrec.

196 Dimostra le tue competenze

- 198 **Il primo '900**
 Leggi in digitale ▲
 Il mondo del primo '900.
- 200 **Nuovi linguaggi**
 I Fauves. L'Espressionismo. Il Cubismo. I diversi linguaggi di Pablo Picasso. Cinema e arte figurativa. Il Futurismo. Arte astratta.
 Leggi in digitale ▲
 Edvard Munch. Dipinti e xilografie. Altre opere del Cubismo. Il Periodo blu. Il Periodo rosa. **Les demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso**. *Tempi moderni* di Charlie Chaplin. *Metropolis* di Fritz Lang. Opere di artisti futuristi. Avanguardie russe. Opere dell'Astrattismo lirico. **Improvvisazione n. 26 di Kandinskij**. Opere dell'Astrattismo geometrico.
- 208 **Una nuova idea di arte**
 Dadaismo, Surrealismo.
 Leggi in digitale ▲
 Opere dada. «Le cadavre exquis». Opere del Surrealismo.
- 210 **Il ritorno alla tradizione**
 Metafisica. Novecento.
 Leggi in digitale ▲
 Alberto Savinio e Carlo Carrà.
- 212 **Scultura del primo '900**
 Leggi in digitale ▲
 Sculture del primo '900.
- 213 **Il Movimento Moderno**
 Il Bauhaus e il Razionalismo. Le Corbusier. L'architettura organica.
 Leggi in digitale ▲
 Il Razionalismo. Il corso di studi al Bauhaus.
- 216 **Dimostra le tue competenze**
- 218 **Dal secondo '900 a oggi**
 Leggi in digitale ▲
 Il mondo dal secondo '900 a oggi.
- 220 **Gli anni '50**
 Arte Informale. Espressionismo astratto.
 Leggi in digitale ▲
 Jean Fautrier. Emilio Vedova. Lucio Fontana. Willem de Kooning. **Il dripping di Jackson Pollock**.
- 222 **Gli anni '60 e '70**
 Pop Art. Iperrealismo. Minimal Art. Arte Concettuale. Performance e Happening.
 Leggi in digitale ▲
 L'Arte Povera. Altre opere di Warhol. I fumetti di Lichtenstein. Altre opere iperrealiste. Opere Minimal Art.

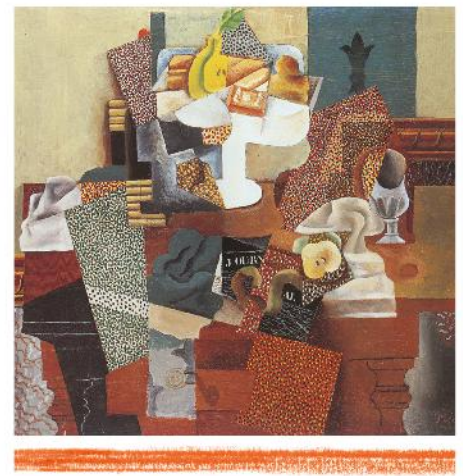
- 225 **Dagli anni '80 a oggi**
 Graffiti. Transavanguardia. Installazioni e Video Art. I temi dell'architettura contemporanea.
 Leggi in digitale ▲
 Graffiti. Renzo Piano. *Piazza d'Italia* di Charles Moore. *Museo Guggenheim* di Frank O. Gehry.
- 230 **Dimostra le tue competenze**

232 Arte extraeuropea

- Leggi in digitale ▲
 L'arte in India.
- 234 **L'arte cinese**
 Leggi in digitale ▲
 L'esercito di terracotta.
- 235 **L'arte islamica**
 Leggi in digitale ▲
 Spagna e Marocco.
- 236 **L'arte africana**
 Leggi in digitale ▲
 La civiltà Ife.
- 238 **L'arte giapponese**
 Leggi in digitale ▲
Il Monte Fuji di Hokusai.
- 240 **L'arte precolombiana**
 I Maya. Gli Incas. Gli Aztechi.
 Leggi in digitale ▲
 Il Castillo.
- 242 **Dimostra le tue competenze**

244 Cosa sono i beni culturali?

- Leggi in digitale ▲
 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'UNESCO, e il Patrimonio dell'Umanità, il FAI. Il restauro.
- 246 **I beni architettonici**
- 248 **I beni archeologici**
- 250 **Altri tipi di beni**
- 252 **Andiamo al museo**
 Leggi in digitale ▲
 Link ai musei.
- 254 **Dimostra le tue competenze**

Laboratori

- 258 **Laboratorio sugli animali.**
Gioco del toro
- 262 **Laboratorio sulla figura.**
Discobolo di Mirone
 Leggi in digitale ▲
Black Nana di Niki de Saint Phalle.
- 266 **Laboratorio sulle maschere.**
Antefissa con testa di Gorgone
- 270 **Laboratorio sugli alberi.**
Decorazione con alberi dal palazzo dei Normanni
- 274 **Laboratorio sulla narrazione.**
Maestà di Duccio
- 278 **Laboratorio sul paesaggio.**
Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli
 Leggi in digitale ▲
 Altri paesaggi.
- 282 **Laboratorio sul ritratto.**
Maddalena Strozzi di Raffaello
 Leggi in digitale ▲
Il sogno di Picasso.
- 286 **Laboratorio sulla natura morta.**
Natura morta con frutta e aragosta di de Heem
 Leggi in digitale ▲
 Disegna la frutta. La natura morta.
- 290 **Laboratorio sulle case.**
Tetti al sole di Sernesi
 Leggi in digitale ▲
 Le case di Ambrogio Lorenzetti.

- 294 Laboratorio sugli atteggiamenti della figura. *Les demoiselles d'Avignon* di Picasso
- 298 Laboratorio sulle forme astratte. *Improvvisazione n. 7* di Kandinskij
Leggi in digitale ▲
Le forme astratte di Johannes Itten.
- 302 Laboratorio sul volto. *Marilyn* di Warhol
- 306 Laboratorio sul fumetto
Leggi in digitale ▲
Storia e linguaggio del fumetto.
- 308 Laboratorio sul design
Leggi in digitale ▲
Oggetti di design.
- 309 Laboratorio sul visual design
Leggi in digitale ▲
Il linguaggio del visual design.
- 310 Laboratorio sulla moda
Leggi in digitale ▲
La moda e l'arte.
- 311 Laboratorio sulla pubblicità
Leggi in digitale ▲
Il linguaggio della pubblicità.
- 312 Laboratorio sul cinema
Leggi in digitale ▲
Il linguaggio del cinema.
- 313 Laboratorio sulla televisione
Leggi in digitale ▲
Il telegiornale di classe.

Tecniche

- 315 **Matite**
Leggi in digitale ▲
Un disegno di Tanquillo Cremona.
Carboncino e sanguigna.
- 316 **Pennarelli**
Leggi in digitale ▲
Un disegno di Jean Dubuffet.
- 317 **Inchiostro**
Leggi in digitale ▲
Un disegno di Vincent Van Gogh.
- 318 **Matite colorate e pastelli**
Leggi in digitale ▲
Un disegno di Edgar Degas.
- 319 **Graffito**
Leggi in digitale ▲
Un vaso greco.
- 320 **Tempera e acrilico**
Leggi in digitale ▲
Un dipinto di David Hockney.
- 322 **Tecnica esplosiva**
- 323 **Linoleografia**
Leggi in digitale ▲
Una xilografia di Emil Nolde.
Linoleografia a più matrici.
- 324 **Acquerello**
Leggi in digitale ▲
Un acquerello di August Macke.
- 325 **Olio**
Leggi in digitale ▲
Un dipinto di Vincent Van Gogh.
- 326 **Frottage e grattage**
Leggi in digitale ▲
Un frottage di Max Ernst.
- 327 **Collage**
Leggi in digitale ▲
Un collage di Henri Matisse.
- 328 **Assemblaggio**
Leggi in digitale ▲
Un assemblaggio di Pablo Picasso.
- 329 **Tuttotondo modellato**
Leggi in digitale ▲
Una scultura di Henry Moore.
Gesso scolpito.
- 330 **Bassorilievo modellato**
Leggi in digitale ▲
Un bassorilievo della Magna Grecia.
Sbalzo su rame.
- 331 **Pittura su ceramica**
Leggi in digitale ▲
Un vaso in ceramica decorata.
Altre modalità esecutive.
- 332 **Fotografia digitale**
Leggi in digitale ▲
Accedi a www.fotor.com.
- 334 **Crea immagini con il tablet**
Leggi in digitale ▲
Disegna con le dita. Dipingi con le dita.
Elabora una foto. Crea immagini con il computer.
- 336 **Fonti delle illustrazioni**