

Indice

2 **Come guardiamo?**

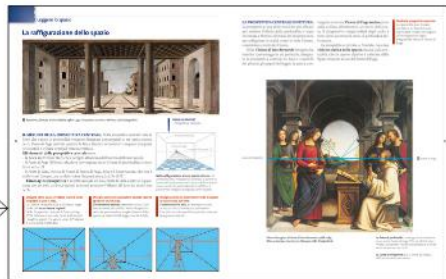
Le immagini comunicano attraverso il linguaggio visuale. Le immagini sono messaggi. Come vengono comunicati i messaggi.

opera d'arte su cui lavorare

indicazioni di lavoro

attività di verifica e sperimentazioni

indicazioni per studiare il linguaggio degli artisti

4 **Il Linguaggio visuale**

4 **Leggere il segno**

Il segno e la texture nel disegno. Il segno e la texture in pittura. Il segno e la texture in scultura.

6 **Leggere la linea**

La linea nel disegno. La linea nella pittura. La linea negli oggetti.

8 **Leggere il colore**

La struttura dei rapporti cromatici.

Le teorie del colore. Accostamento di colori complementari. Il contrasto timbrico. Accordi e contrasti di colori caldi e freddi. Accordi tonali.

14 **Leggere il bianco e nero**

Colori acromatici. Il bianco e nero nella fotografia. Il bianco e nero nel disegno. Usare i grigi.

16 **Leggere luce e volume**

Il chiaroscuro. Volume e luce. La luce e l'ombra nel disegno. La luce e l'ombra nella pittura. La luce e l'ombra nella scultura. La luce e l'ombra nell'architettura.

20 **Leggere lo spazio**

La percezione dello spazio reale. Vari tipi di spazio. La percezione dello spazio nella pittura.

La raffigurazione dello spazio. Il metodo della prospettiva centrale. La prospettiva centrale in pittura. Il metodo della prospettiva angolare. La prospettiva angolare in pittura.

26 **La composizione: elementi e struttura**

Gli elementi della composizione. L'inquadratura.

La composizione. La simmetria. L'asimmetria. Il peso visivo.

La direzionalità. Il modulo. Il ritmo. La composizione del colore.

La struttura compositiva.

32 **Le funzioni comunicative delle opere d'arte**
 La funzione narrativa. La funzione devozionale. La funzione emozionale. La funzione celebrativa. La funzione estetica. La funzione provocatoria. Le funzioni comunicative dell'architettura.

40 **La lettura dei testi visivi**
 Il metodo di lettura. Leggere un disegno. Leggere un dipinto. Leggere una scultura. Leggere un'architettura. Leggere una fotografia. Leggere l'arte contemporanea.

cronologia

riferimenti storici

cartina

inquadramento culturale

inquadramento artistico

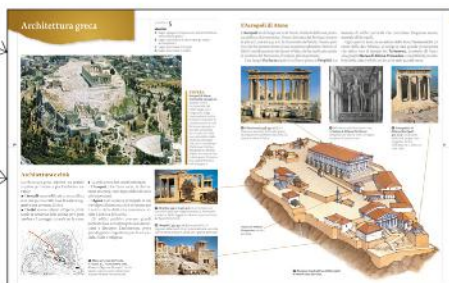
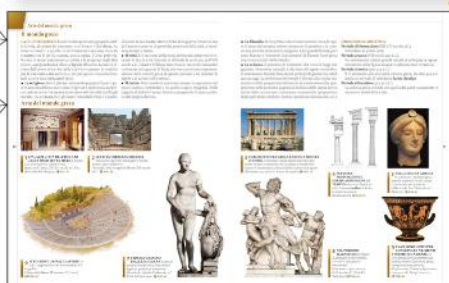
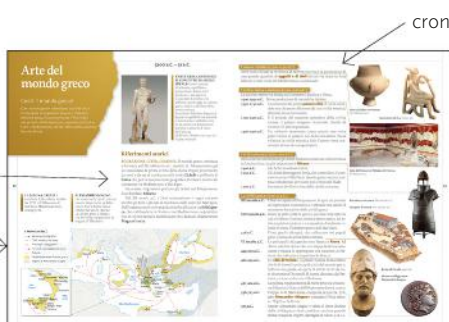
un'opera importante

svolgimento dell'argomento

cosa come perché

descrizione

tecnica

lavora sull'opera

conosci la storia dell'arte?

52 La storia dell'arte

54 Arte della preistoria

56 1 Preistoria

Arte e magia nel Paleolitico.

ANIMAZIONE DIGITALE

La Grotta Chauvet

Dentro l'opera *Cavallo cinese*.

Mesolitico, Neolitico, Età dei metalli. La protostoria in Italia durante l'Età dei metalli.

Dentro l'opera *Guerriero di Capestrano*.

62 Arte nel Vicino Oriente

64 2 Mesopotamia

Le prime civiltà urbane. I Sumeri: le città e la religione. Gli Accadi e il re Sargon.

Dentro l'opera *Stendardo di Ur*.

Gli Assiri e il potere militare. Babilonia, la città più grande.

68 3 Egitto

L'immagine del faraone. Le tombe dei faraoni e i templi funerari. I templi divini. Il codice di raffigurazione. Al di fuori del codice.

Dentro l'opera *Stanza funeraria nella Tomba della regina Nefertari*.

76 Verifica delle competenze

78 Arte del mondo greco

82 4 Creta e Micene

I palazzi-città cretesi non sono fortificati. Temi naturalistici nella decorazione ceramica. Le città micenee sono fortificate. Le tombe achee e le maschere funerarie.

86 5 Architettura greca

Architettura e città. L'Acropoli di Atene. Gli ordini nel tempio greco.

ANIMAZIONE DIGITALE

L'Acropoli

Dentro l'opera *Il Partenone*.

Sicilia e Magna Grecia. Il teatro.

94 6 Scultura greca

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

Dentro l'opera *I bronzi di Riace*.

98 7 Ceramica greca

La pittura vascolare.

Dentro l'opera *Coppa di Teseo e Piritoo*.

100 Verifica delle competenze

102 Arte in Italia. Gli Etruschi e Roma

106 8 Etruschi

Vasi cinerari e tombe.

Dentro l'opera *Tomba dei Leopardi*.

La città e il tempio. La scultura.

Dentro l'opera *La Chimera di Arezzo*.

112 9 Roma

L'architettura pubblica. Le nuove tecniche costruttive.

Dentro l'opera *Panthéon*. La scultura.

ANIMAZIONE DIGITALE

Il Panthéon

Dentro l'opera *Statua equestre di Marco Aurelio*.

La pittura. La tarda romanità.

120 Verifica delle competenze

- 122 **Arte paleocristiana, bizantina, altomedievale**
- 126 **10 Paleocristiano e bizantino**
L'arte paleocristiana usa i simboli. Arte paleocristiana a Roma. L'arte bizantina. Arte bizantina a Ravenna.
ANIMAZIONE DIGITALE
Giustiniano e Teodora a San Vitale
Dentro l'opera *Giustiniano e il suo seguito. Teodora e la sua corte.*
- 134 **11 Alto Medioevo**
L'arte barbarica.
Letture dell'opera *Altare del duca Ratchis*
I Longobardi e il cristianesimo. La rinascita carolingia. Nei monasteri nasce la miniatura.
Dentro l'opera *Miniature dall'Evangelario di Lindisfarne.*
- 142 **Verifica delle competenze**
- 144 **Arte romanica**
- 148 **12 Architettura romanica**
La chiesa romanica. Chiese romaniche in Italia.
Letture dell'opera *Duomo di Modena*
Letture dell'opera *Campo dei Miracoli.*
I castelli. Le abbazie. Le città. In Sicilia si mescolano le culture.
- 162 **13 Figurazione romanica**
La scultura nella chiesa romanica. La pittura.
ANIMAZIONE DIGITALE
Le Storie della Genesi
Dentro l'opera *Cristo in Maestà.*
- 166 **Verifica delle competenze**
- 168 **Arte gotica**
- 172 **14 Architettura gotica**
La nascita di un nuovo stile in Francia. Le caratteristiche dell'architettura gotica. Il Gotico in Italia. Le vetrate. Lo sviluppo della città.
- 180 **15 Scultura gotica**
La scultura d'oltralpe. La scultura gotica in Italia.
Letture dell'opera *La Natività*
- 186 **16 Pittura del '200 e del '300 in Italia**
Nasce la pittura italiana. La pittura a Siena e i «fondi oro».
ANIMAZIONE DIGITALE
La Maestà
La pittura a Firenze e le Croci dipinte. Giotto.
Letture dell'opera *Madonna di Ognissanti*
Dentro l'opera di Giotto *Compianto sul Cristo morto.*
Letture dell'opera *Il bacio di Giuda*
- 198 **17 Gotico cortese o internazionale**
Il Gotico cortese in Europa e in Italia.
- 200 **Verifica delle competenze**
- 202 **Arte del '400**
- 206 **18 I centri del '400**
Cultura e scienza nelle corti.
- 208 **19 Pittura del '400 in Italia**
Le innovazioni della pittura rinascimentale. La prospettiva.
ANIMAZIONE DIGITALE
La Flagellazione di Cristo
Masaccio. Paolo Uccello. Piero della Francesca.
Letture dell'opera *Battista Sforza e Federico da Montefeltro.*
Beato Angelico. Sandro Botticelli.
Dentro l'opera di Botticelli *La Primavera.*
Letture dell'opera *Madonna del Magnificat*
Andrea Mantegna. Giovanni Bellini.
- 228 **20 La pittura fiamminga e l'Italia**
Il linguaggio della pittura fiamminga.
Letture dell'opera *San Girolamo nello studio*
Dentro l'opera di Van Eyck *I coniugi Arnolfini.*
- 234 **21 Architettura del '400**
La nuova architettura di Brunelleschi e di Alberti.
Dentro l'opera di Brunelleschi *Cupola di Santa Maria del Fiore.*
Letture dell'opera *Cappella dé Pazzi*
Dentro l'opera di Alberti *Chiesa di Sant'Andrea.*
La città progettata.
Letture dell'opera *Tempio Malatestiano*
- 242 **22 Scultura del '400**
Donatello e il mondo classico.
Dentro l'opera di Ghiberti e di Brunelleschi *Sacrificio di Isacco.* La terracotta invetriata.
- 246 **Verifica delle competenze**
- 248 **Arte del '500**
- 252 **23 Pittori del primo '500 in Italia**
Leonardo da Vinci. Raffaello Sanzio.
Letture dell'opera *Agnolo Doni e Maddalena Strozzi*
Dentro l'opera di Raffaello *La Scuola di Atene.*
Michelangelo Buonarroti.
Dentro l'opera di Michelangelo *Volta della Cappella Sistina.*
ANIMAZIONE DIGITALE
La Cappella Sistina
Letture dell'opera *Il Giudizio Universale*
- 266 **24 Pittura in Germania e nelle Fiandre**
Albrecht Dürer. Hieronymus Bosch.
- 268 **25 Pittura veneta**
La pittura tonale.
Letture dell'opera *Ritratto di Carlo V a cavallo.*
Nuove ricerche.
- 274 **26 Scultura del '500**
Michelangelo scultore.
Dentro l'opera di Michelangelo *Prigione detto Schiavo Atlante.*
- 278 **27 Architettura del '500**
La pianta centrale.
Dentro l'opera di Michelangelo *Vestibolo della Biblioteca Laurenziana.*
Palladio e le ville venete.
- 282 **28 Manierismo**
Cosa esprime il Manierismo.
Dentro l'opera di Pontormo *Deposizione.*
Letture dell'opera *Il Ratto delle Sabine*
- 286 **Verifica delle competenze**
- 288 **Arte del '600 e '700**
- 292 **29 Architettura barocca**
Gian Lorenzo Bernini.
Dentro l'opera di Bernini *Baldacchino.*
ANIMAZIONE DIGITALE
Il Baldacchino di San Pietro
Francesco Borromini.
Dentro l'opera di Borromini *San Carlo alle Quattro Fontane.*
- 296 **30 Scultura barocca**
Gian Lorenzo Bernini.
Dentro l'opera di Bernini *Estasi di Santa Teresa.*
Letture dell'opera *Apollo e Dafne*

- 300 **31 Pittura del '600**
I diversi aspetti della pittura del '600. Il classicismo dell'Accademia. L'innovazione di Caravaggio.
Dentro l'opera di Caravaggio *La Cena in Emmaus*.
Letture dell'opera *Morte della Vergine*
L'illusionismo prospettico barocco. La pittura del '600 in Europa.
- 310 **32 Architettura del primo '700**
Dal tardo Barocco al Rococò.
- 312 **33 Pittura del '700**
Il Rococò e la pittura veneta.
Dentro l'opera di Canaletto *Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione*.
- 314 **34 Neoclassicismo**
Perché bisogna «imitare» l'arte classica.
Letture dell'opera *L'incoronazione di Napoleone*.
Letture dell'opera *La grande odalisca*.
Il ritratto neoclassico. Canova, scultore neoclassico.
- 322 **Verifica delle competenze**
- 324 **Arte dell'800**
- 328 **35 Romanticismo**
L'artista romantico. La passione politica.
Dentro l'opera di Géricault *La zattera della Medusa*.
Il sentimento della natura.
Letture dell'opera *Il bacio*.
Letture dell'opera *Ofelia*.
- 336 **36 Realismo**
Il quotidiano diventa arte.
- 338 **37 Fotografia dell'800**
La fotografia diventa arte.
- 340 **38 Macchiaioli**
La pittura dei Macchiaioli.
Dentro l'opera di Fattori *La Rotonda di Palmieri*.
- 342 **39 Impressionisti**
Cosa significa «impressione».
Letture dell'opera *Il bar delle Folies Bergère*.
Letture dell'opera *La lezione di danza*.
Claude Monet. Influenze dal Giappone.
ANIMAZIONE DIGITALE
La Cattedrale di Rouen
Letture dell'opera *Ninfee*.
- 352 **40 Dopo l'Impressionismo**
Il «Pontillismo». I volumi geometrici di Cézanne.
Letture dell'opera *Giocatori di carte*.
Gauguin a Tahiti. Toulouse al «Moulin Rouge».
Letture dell'opera *Divan Japonais*.
Van Gogh, il pittore del giallo.
Letture dell'opera *Camera da letto*.
- 364 **41 Divisionismo**
Cosa significa «Divisionismo».
Dentro l'opera di Pellizza da Volpedo *Il Quarto stato*.
- 366 **42 Art Nouveau**
La funzione della linea nell'Art Nouveau.
- 368 **Verifica delle competenze**
- 370 **Arte del primo '900**
- 374 **43 Fauves in Francia**
I Fauves.
Letture dell'opera *La danza*.
- 378 **44 Espressionismo in Germania**
I movimenti espressionisti.
Dentro l'opera di Kirchner *Strada a Berlino*.
- 380 **45 Picasso e il Cubismo**
Il Cubismo formativo. Altre esperienze di Picasso. Il Cubismo analitico. Il Cubismo sintetico.
ANIMAZIONE DIGITALE
Les demoiselles d'Avignon
Letture dell'opera *Guernica*
- 386 **46 Futurismo**
Il dinamismo universale.
Dentro l'opera di Boccioni *Forme uniche della continuità nello spazio*.
Dentro l'opera di Balla *Velocità astratta + rumore*.
- 390 **47 Nasce il cinema**
Il cinema del primo '900. Cinema e arte figurativa.
- 392 **48 École de Paris**
Chagall e Modigliani a Parigi.
Dentro l'opera di Modigliani *Jeanne Hébuterne seduta con il braccio sulla spalliera*.
- 394 **49 Astrattismo**
Astrattismo lirico.
Dentro l'opera di Klee *La montagna blu*.
Astrattismo geometrico.
Letture dell'opera *Improvvisazione n. 26*.
ANIMAZIONE DIGITALE
Improvvisazione n. 26
Dentro l'opera di Mondrian *Composizione in rosso, blu e giallo*.
- 400 **50 Avanguardie russe**
Le avanguardie russe.
- 402 **51 Dada**
Che cosa significa «Dada»?
- 404 **52 Metafisica**
Cos'è la Metafisica?
Dentro l'opera di Carrà *La musa metafisica*.
- 406 **53 «Valori plastici» e «Novecento»**
Il ritorno al linguaggio tradizionale.
- 408 **54 Bauhaus**
Il Bauhaus e il Razionalismo. La fotografia al Bauhaus.
- 412 **55 Surrealismo**
Cos'è il sogno per i Surrealisti?
Dentro l'opera di Magritte *L'uomo e la notte*.
- 416 **56 Scultura del primo '900**
Gli scultori del primo '900.
- 418 **57 Architettura tra le due guerre**
Il Movimento Moderno. L'Architettura organica.
- 422 **Verifica delle competenze**
- 424 **Arte del secondo '900**
- 428 **58 Anni '50**
Informale in Europa. Espressionismo astratto in America.
Dentro l'opera di Vedova *Crocifissione contemporanea dal Ciclo della protesta n.4*.
Letture dell'opera *Pali Blu*.
ANIMAZIONE DIGITALE
Il dripping di Jackson Pollock

434 **59 Anni '60 e '70**
Dal New Dada alla Pop Art.
Dentro l'opera di Warhol Marilyn.
Iperrealismo. Optical Art. Minimal Art. Arte Concettuale.
Happening, Performance. Body Art. Arte Povera. Land Art.
Lettura dell'opera *Venere degli Stracci.*

442 **60 Dagli anni '80**
Graffiti Art. Transavanguardia. Citazionismo. Video Art e Installazioni.

446 **61 I temi dell'architettura contemporanea**
Nuove tecnologie costruttive. Gli sviluppi del Razionalismo.
Il Postmoderno. Il Decostruttivismo. Due architetture del Duemila.
Lettura dell'opera *9 März 2000 15.3.2000*

452 **Verifica delle competenze**

456 **Temi e tecniche**

456 **Gli alberi**
Osserva gli alberi. Interpreta e inventa.

460 **Il paesaggio**
Osserva la campagna. Osserva le case. Interpreta e inventa il paesaggio.

464 **La natura morta**
Osserva gli oggetti e i frutti. Interpreta e inventa oggetti e frutti.

468 **La figura**
Osserva la figura. Disegna la figura. Interpreta e inventa la figura.

472 **Il ritratto**
Osserva il volto. Osserva le mani. Fai un ritratto.

476 **Gli animali**
Osserva gli animali. Interpreta e inventa gli animali.

480 **Astrazione**
Osserva l'opera. Inventi.

484 **Il fumetto**
Osserva un fumetto. Inventi un fumetto.

486 **Il manifesto pubblicitario**
Osserva i manifesti. Progetta un manifesto.

488 **Patrimonio culturale e ambientale**
Osserva il nostro patrimonio. Tutela dei beni culturali.
Conservazione e restauro. Visita al museo.

494 **Le tecniche espressive**

494 **Matite**

495 **Inchiostro**

496 **Matite colorate e pastelli**

498 **Pennarelli**

500 **Tempera e acrilico**

502 **Tecnica esplosiva**

503 **Graffito**

504 **Linoleografia**

506 **Acquerello**

508 **Olio**

510 **Frottage e grattage**

511 **Monotipo**

512 **Collage**

513 **Assemblaggio**

514 **Tuttotondo modellato**

515 **Gesso scolpito**

516 **Bassorilievo modellato**

517 **Sbalzo su rame**

518 **Pittura su ceramica**

520 **Fotografia digitale**

522 **Creare immagini con il computer**

524 **Glossario**

534 **Indice degli artisti**

536 **Fonti delle illustrazioni**