

L'arte delle prime civiltà

U1

Le prime manifestazioni artistiche 4

Idee guida L'uomo nasce artista 6

1. Il Paleolitico Arte e civiltà 8

Anche tu artista Dipingi come a Lascaux 11

Cittadinanza Arte rupestre della Valcamonica 12

2. Dal Neolitico all'Età del bronzo Arte e civiltà 14

Ieri & Oggi Un dolmen... con piscina 15

Leggere l'opera d'arte Stonehenge: il cerchio del Sole 16

Idee guida Le civiltà dei grandi fiumi 18

3. La civiltà mesopotamica Arte e civiltà 20

Leggere l'opera d'arte Lo Stendardo di Ur 21

4. Gli Egizi: tombe alte fino al cielo Architettura 24

Ieri & Oggi La piramide del Louvre 25

5. I grandi complessi religiosi Architettura 26

Ieri & Oggi Dall'Egitto a Washington 27

6. La scultura egizia Scultura 28

Leggere l'opera d'arte Il faraone e i simboli del potere regale 29

7. La pittura egizia Pittura 30

Leggere l'opera d'arte Nebamum: a caccia lungo il Nilo 33

Anche tu artista Disegna come i pittori egizi 35

Verifica delle conoscenze

In sintesi... 36

Lettura dell'opera d'arte: Un volto enigmatico 37

Storia dell'Arte

U1

Le prime manifestazioni artistiche 2

Idee guida L'uomo nasce artista 4

1. Il Paleolitico Arte e civiltà 6

Anche tu artista Dipingi come a Lascaux 9

2. Dal Neolitico all'Età del bronzo Arte e civiltà 10

Ieri & Oggi Un dolmen... con piscina 11

Leggere l'opera d'arte Stonehenge: il cerchio del Sole 12

Idee guida Le civiltà dei grandi fiumi 14

3. La civiltà mesopotamica Arte e civiltà 16

Leggere l'opera d'arte Lo Stendardo di Ur 17

4. Gli Egizi: tombe alte fino al cielo Architettura 20

Ieri & Oggi La piramide del Louvre 21

5. I grandi complessi religiosi Architettura 22

Ieri & Oggi Dall'Egitto a Washington 23

6. La scultura egizia Scultura 24

Leggere l'opera d'arte Il faraone e i simboli del potere regale 25

7. La pittura egizia Pittura 26

Anche tu artista Disegna come i pittori egizi 29

Leggere l'opera d'arte Nebamum: a caccia lungo il Nilo 30

Verifica delle conoscenze

In sintesi... 32

Lettura dell'opera d'arte: Un volto enigmatico 33

U2

L'arte nel mondo greco

Idee guida *Nascita e sviluppo della civiltà greca* 40

1. Creta: la civiltà dei palazzi *Arte e civiltà* 42

Leggere l'opera d'arte *Il Palazzo di Cnosso* 43

2. L'arte, specchio di una civiltà elegante *Arte e civiltà* 44

Leggere l'opera d'arte *La lotta con il toro* 45

3. L'arte micenea *Arte e civiltà* 46

4. Dalla rocca all'acropoli *Architettura* 48

Ieri & Oggi *L'architettura della democrazia* 48

5. Il tempio *Architettura* 50

6. Il teatro *Architettura* 52

Anche tu artista *Crea una maschera teatrale come i Greci* *Vob. 4* 53

Cittadinanza *Paestum: i templi della Magna Grecia* 54

7. Alla ricerca della perfezione e della bellezza *Scultura* 56

Leggere l'opera d'arte *Un discobolo perfetto* 58

8. La pittura vascolare *Pittura* 62

Anche tu artista *Modella come i vasai greci* *Vob. 4* 63

9. L'arte nell'Età ellenistica *Arte e civiltà* 64

Leggere l'opera d'arte *Laocoonte: la forza e la disperazione* 65

Verifica delle conoscenze

In sintesi... *BES* 66

Lettura dell'opera d'arte: Nella Valle dei Templi 67

U3

L'arte etrusca e romana

Idee guida *Dagli Etruschi alla civiltà romana* 70

1. Le città degli Etruschi *Architettura* 72

2. Sculture in bronzo e in terracotta *Scultura* 74

Leggere l'opera d'arte *La rappresentazione di Apollo* 75

3. La vita dipinta nelle tombe *Pittura* 76

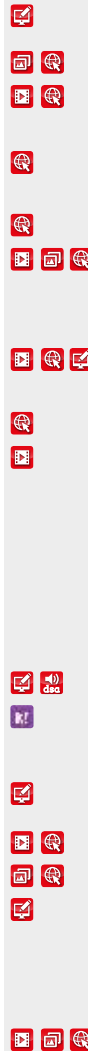
Leggere l'opera d'arte *Il banchetto nella Tomba dei leopardi* 77

4. Roma, una città di marmo *Architettura* 78

Leggere l'opera d'arte *Un anfiteatro «colossale»* 82

Ieri & Oggi *Nuovi anfiteatri* 83

Risorse digitali

U2

L'arte nel mondo greco

Idee guida *Nascita e sviluppo della civiltà greca* 36

1. Creta: la civiltà dei palazzi *Arte e civiltà* 38

Leggere l'opera d'arte *Il Palazzo di Cnosso* 39

2. L'arte, specchio di una civiltà elegante *Arte e civiltà* 40

Leggere l'opera d'arte *La lotta con il toro* 41

3. L'arte micenea *Arte e civiltà* 42

4. Dalla rocca all'acropoli *Architettura* 44

Ieri & Oggi *L'architettura della democrazia* 44

5. Il tempio *Architettura* 46

6. Il teatro *Architettura* 48

Anche tu artista *Crea una maschera teatrale come i Greci* 49

7. Alla ricerca della perfezione e della bellezza *Scultura* 50

Leggere l'opera d'arte *Un discobolo perfetto* 52

8. La pittura vascolare *Pittura* 56

Anche tu artista *Modella come i vasai greci* 57

9. L'arte nell'Età ellenistica *Arte e civiltà* 58

Leggere l'opera d'arte *Laocoonte: la forza e la disperazione* 59

Verifica delle conoscenze

In sintesi... *BES* 60

Lettura dell'opera d'arte: Nella Valle dei Templi 61

U3

L'arte etrusca e romana

Idee guida *Dagli Etruschi alla civiltà romana* 64

1. Le città degli Etruschi *Architettura* 66

2. Sculture in bronzo e in terracotta *Scultura* 68

Leggere l'opera d'arte *La rappresentazione di Apollo* 69

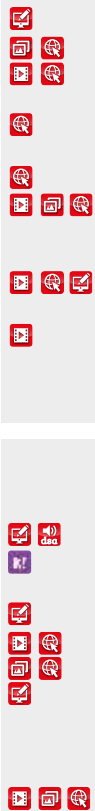
3. La vita dipinta nelle tombe *Pittura* 70

Leggere l'opera d'arte *Il banchetto nella Tomba dei leopardi* 71

4. Roma, una città di marmo *Architettura* 72

Leggere l'opera d'arte *Un anfiteatro «colossale»* 76

Ieri & Oggi *Nuovi anfiteatri* 77

5. Acquedotti e terme	Architettura	84
6. Le abitazioni private: domus e insula	Architettura	86
7. La scultura a Roma	Scultura	88
8. Archi trionfali e colonne onorarie	Scultura	90
Ieri & Oggi	Un arco a forma di cubo	90
Leggere l'opera d'arte	La colonna di Traiano	91
9. La pittura e i mosaici	Pittura	92
Anche tu artista	Crea un mosaico come gli antichi Romani	95
Cittadinanza	Pompei: tesori sotto le ceneri del tempo	96
Verifica delle conoscenze		
In sintesi...	BES	98
Letture dell'opera d'arte:	Uno scrigno di marmo che celebra la pace	99
Compito di realtà	Costruiamo un mosaico... tra le classi	100

Dall'Alto Medioevo all'arte gotica

U4	L'arte nell'Alto Medioevo	104
Idee guida L'arte racconta la fede		
1. L'arte dei primi cristiani	Arte e civiltà	108
Leggere l'opera d'arte	I simboli dei primi cristiani	109
2. Gli edifici di culto	Arte e civiltà	110
3. Lo splendore dell'arte bizantina	Arte e civiltà	112
4. Ravenna: l'Oriente in Italia	Arte e civiltà	114
Ieri & Oggi	Il trencadis di Gaudí	114
Leggere l'opera d'arte	I cortei di Giustiniano e Teodora	116
5. L'arte islamica	Arte e civiltà	118
6. Tra Longobardi e Carolingi	Arte e civiltà	120
Leggere l'opera d'arte	L'altare d'oro di Sant'Ambrogio	122
Anche tu artista	Modella a sbalzo come Vuolvinio	123
7. Un nuovo stile: il Romanico	Architettura	124

Risorse digitali

Icons representing digital resources: a magnifying glass, a book, a play button, a speech bubble, a document, a globe, a printer, and a share icon.

5. Acquedotti e terme	Architettura	78
6. Le abitazioni private: domus e insula	Architettura	80
7. La scultura a Roma	Scultura	82
8. Archi trionfali e colonne onorarie	Scultura	84
Ieri & Oggi	Un arco a forma di cubo	84
Leggere l'opera d'arte	La colonna di Traiano	85
9. La pittura e i mosaici	Pittura	86
Anche tu artista	Crea un mosaico come gli antichi Romani	89
Verifica delle conoscenze		
In sintesi...	BES	90
Letture dell'opera d'arte:	Uno scrigno di marmo che celebra la pace	91
L'arte nell'Alto Medioevo		92
Idee guida L'arte racconta la fede		
1. L'arte dei primi cristiani	Arte e civiltà	96
Leggere l'opera d'arte	I simboli dei primi cristiani	97
2. Gli edifici di culto	Arte e civiltà	98
3. Lo splendore dell'arte bizantina	Arte e civiltà	100
4. Ravenna: l'Oriente in Italia	Arte e civiltà	102
Ieri & Oggi	Il trencadis di Gaudí	102
Leggere l'opera d'arte	I cortei di Giustiniano e Teodora	104
5. L'arte islamica	Arte e civiltà	106
6. Tra Longobardi e Carolingi	Arte e civiltà	108
Leggere l'opera d'arte	L'altare d'oro di Sant'Ambrogio	110
Anche tu artista	Modella a sbalzo come Vuolvinio	111
7. Un nuovo stile: il Romanico	Architettura	112

Icons representing digital resources: a magnifying glass, a book, a play button, a speech bubble, a document, a globe, a printer, and a share icon.

U5

L'arte gotica

Idee guida La grandezza di Dio e la grandezza dell'uomo 144

1. L'architettura gotica Architettura 146

Ieri & Oggi La tensione verso l'alto 149

2. Cattedrali con pareti di vetro Architettura 150

Leggere l'opera d'arte Le vetrate gotiche della Sainte-Chapelle 152

Anche tu artista Realizza un rosone come nel Medioevo Vol. A 153

3. Il Gotico in Italia Architettura 154

4. La scultura: riemerge la figura umana Scultura 156

Leggere l'opera d'arte I pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano 160

5. La pittura: Cimabue, l'innovatore Pittura 162

Anche tu artista Dipingi su tavola come Cimabue Vol. A 163

6. Giotto: natura, spazio e sentimenti Pittura 164

Leggere l'opera d'arte Il bacio di Giuda 169

Cittadinanza Assisi, la Basilica Superiore e altri siti francescani 170

7. Il Gotico senese Pittura 172

Leggere l'opera d'arte Un soggetto laico: l'Allegoria del Buon Governo 174

8. Il Gotico «internazionale» Pittura 176

Verifica delle conoscenze

In sintesi... 178

Letture dell'opera d'arte: Il Campanile di Giotto 179

Compito di realtà Promuoviamo un museo sui social network 180

Risorse digitali

Risorse digitali

8. Le varianti del Romanico in Italia Architettura 114

9. Architettura e arte nei monasteri Architettura 118

10. La scultura a servizio della fede Scultura 120

Leggere l'opera d'arte La Genesi di Willigermo 122

11. La pittura: alla ricerca dell'originalità Pittura 124

Verifica delle conoscenze

In sintesi... 126

Letture dell'opera d'arte: Come una regina del mare 127

U5

L'arte gotica 128

Idee guida La grandezza di Dio e la grandezza dell'uomo 130

1. L'architettura gotica Architettura 132

Ieri & Oggi La tensione verso l'alto 135

2. Cattedrali con pareti di vetro Architettura 136

Leggere l'opera d'arte Le vetrate gotiche della Sainte-Chapelle 138

Anche tu artista Realizza un rosone come nel Medioevo 139

3. Il Gotico in Italia Architettura 140

4. La scultura: riemerge la figura umana Scultura 142

Leggere l'opera d'arte I pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano 146

5. La pittura: Cimabue, l'innovatore Pittura 148

Anche tu artista Dipingi su tavola come Cimabue 149

6. Giotto: natura, spazio e sentimenti Pittura 150

Leggere l'opera d'arte Il bacio di Giuda 155

7. Il Gotico senese Pittura 156

Leggere l'opera d'arte Un soggetto laico: l'Allegoria del Buon Governo 158

8. Il Gotico «internazionale» Pittura 160

Verifica delle conoscenze

In sintesi... 162

Letture dell'opera d'arte: Il Campanile di Giotto 163

Modulo **3**

Dal Quattrocento al Rococò

U6

Il Quattrocento 184

Idee guida Alla scoperta dei classici 186

1. Una città per l'uomo Architettura 188

Cittadinanza Palazzo Ducale di Urbino: un palazzo a forma di città 190

2. Brunelleschi, il genio innovatore Architettura 192

Leggere l'opera d'arte La sfida della cupola di Santa Maria del Fiore 194

Anche tu artista Disegna in prospettiva come Brunelleschi Vob. A 195

3. Leon Battista Alberti: l'architetto umanista Architettura 196

4. Il rinnovamento della scultura: Brunelleschi e Ghiberti Scultura 198

Leggere l'opera d'arte Due formelle a confronto 199

5. Donatello: il realismo nella scultura Scultura 200

6. Le sculture in ceramica dei Della Robbia Scultura 202

Ieri & Oggi La terracotta dipinta 202

Anche tu artista Modella la ceramica come i Della Robbia Vob. A 203

7. Masaccio: il pittore della svolta Pittura 204

Leggere l'opera d'arte La Trinità 205

8. La prospettiva in Paolo Uccello e Antonello da Messina Pittura 206

9. Beato Angelico e Piero della Francesca:

spiritualità e razionalismo Pittura 208

10. Andrea Mantegna: raffinato pittore di corte Pittura 212

Leggere l'opera d'arte Il ritratto del dolore 213

11. Sandro Botticelli: la ricerca del bello Pittura 214

Leggere l'opera d'arte La Primavera misteriosa 216

12. I pittori fiamminghi: il gusto per i dettagli Pittura 218

Verifica delle conoscenze

In sintesi... RES 220

Letture dell'opera d'arte: Il mistero della Resurrezione 221

Risorse digitali

U6

Il Quattrocento 164

Idee guida Alla scoperta dei classici 166

1. Una città per l'uomo Architettura 168

2. Brunelleschi, il genio innovatore Architettura 170

Leggere l'opera d'arte La sfida della cupola di Santa Maria del Fiore 172

Anche tu artista Disegna in prospettiva come Brunelleschi 173

3. Leon Battista Alberti: l'architetto umanista Architettura 174

4. Il rinnovamento della scultura: Brunelleschi e Ghiberti Scultura 176

Leggere l'opera d'arte Due formelle a confronto 177

5. Donatello: il realismo nella scultura Scultura 178

6. Le sculture in ceramica dei Della Robbia Scultura 180

Ieri & Oggi La terracotta dipinta 180

8. La prospettiva in Paolo Uccello e Antonello da Messina Pittura 184

9. Beato Angelico e Piero della Francesca: spiritualità e razionalismo Pittura 186

10. Andrea Mantegna: raffinato pittore di corte Pittura 190

Leggere l'opera d'arte Il ritratto del dolore 191

11. Sandro Botticelli: la ricerca del bello Pittura 192

Leggere l'opera d'arte La Primavera misteriosa 194

12. I pittori fiamminghi: il gusto per i dettagli Pittura 196

Verifica delle conoscenze

In sintesi... RES 198

Letture dell'opera d'arte: Il mistero della Resurrezione 199

U7

Il Cinquecento

Idee guida Il Rinascimento 224

1. Leonardo: il genio del Rinascimento Pittura 226

Leggere l'opera d'arte Un'Ultima Cena voluta dal Moro 228

2. L'architettura nei grandi centri culturali Architettura 230

Ieri & Oggi Dal Campidoglio a Expo 2015 231

Anche tu artista Progetta una piazza come Michelangelo Vol. A 233

3. Michelangelo e la scultura Scultura 234

Leggere l'opera d'arte Un David perfetto scolpito nel marmo sbagliato 235

4. Michelangelo e la pittura Pittura 236

Leggere l'opera d'arte La Volta della Sistina 237

5. Raffaello e l'armonia ideale Pittura 240

Leggere l'opera d'arte La Scuola di Atene 242

6. Giorgione e la «scuola veneta» Pittura 244

Anche tu artista Crea un paesaggio con la pittura tonale come Giorgione Vol. A 245

7. La pittura veneziana: Tiziano e Tintoretto Pittura 246

8. L'arte «di maniera» Pittura Scultura 250

9. L'architettura manierista Architettura 254

Cittadinanza La bellezza classica a Vicenza 256

Verifica delle conoscenze

In sintesi... **BES** 258

Lettura dell'opera d'arte: Ritratti a confronto 259

Risorse digitali

U8

Il Seicento e il Settecento

Idee guida L'arte di stupire ed emozionare 262

1. Nasce un nuovo stile: il Barocco Architettura 264

2. Bernini, l'architetto dei papi Architettura 266

Ieri & Oggi San Pietro: da Roma all'Africa 267

3. Borromini e l'originalità delle forme Architettura 268

4. Le grandi regge e il Rococò Architettura 270

Cittadinanza La Reggia di Caserta: una «Versailles italiana» 272

U7

Il Cinquecento 200

Idee guida Il Rinascimento 202

1. Leonardo: il genio del Rinascimento Pittura 204

Leggere l'opera d'arte Un'Ultima Cena voluta dal Moro 206

2. L'architettura nei grandi centri culturali Architettura 208

Ieri & Oggi Dal Campidoglio a Expo 2015 209

Anche tu artista Progetta una piazza come Michelangelo 211

3. Michelangelo e la scultura Scultura 212

Leggere l'opera d'arte Un David perfetto scolpito nel marmo sbagliato 213

4. Michelangelo e la pittura Pittura 214

Leggere l'opera d'arte La Volta della Sistina 216

5. Raffaello e l'armonia ideale Pittura 218

Leggere l'opera d'arte La Scuola di Atene 220

6. Giorgione e la «scuola veneta» Pittura 222

Anche tu artista Crea un paesaggio con la pittura tonale come Giorgione 223

7. La pittura veneziana: Tiziano e Tintoretto Pittura 224

8. L'arte «di maniera» Pittura Scultura 228

9. L'architettura manierista Architettura 232

Verifica delle conoscenze

In sintesi... **BES** 234

Lettura dell'opera d'arte: Ritratti a confronto 235

U8

Il Seicento e il Settecento 236

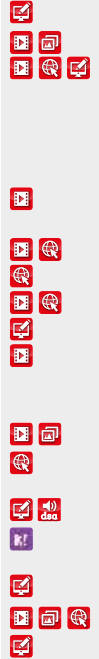
Idee guida L'arte di stupire ed emozionare 238

1. Nasce un nuovo stile: il Barocco Architettura 240

2. Bernini, l'architetto dei papi Architettura 242

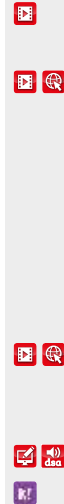
Ieri & Oggi San Pietro: da Roma all'Africa 243

3. Borromini e l'originalità delle forme Architettura 244

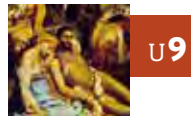
5. Bernini scultore Scultura	274
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Un David in movimento	275
6. Caravaggio: la luce e la realtà Pittura	276
<i>Leggere l'opera d'arte</i> La Vocazione di San Matteo	280
7. I Carracci e Guido Reni: naturalismo e classicismo Pittura	282
8. La pittura olandese del «Secolo d'oro» Pittura	284
9. Velázquez e il Barocco in Spagna Pittura	286
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Las Meninas e la finzione del ritratto	287
10. Tiepolo: la pittura come illusione Pittura	288
<i>Leggere l'opera d'arte</i> La Sala Imperiale di Würzburg	289
11. Il vedutismo veneziano Pittura	290
Anche tu artista Riproduci... come i vedutisti del Settecento Vol. A	291
Verifica delle conoscenze	
<i>In sintesi...</i> BES	292
<i>Letture dell'opera d'arte:</i> Giuditta: un'eroina nell'arte	293
Compito di realtà Oggi al museo vi guido io	294

Risorse digitali

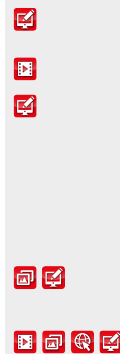
Modulo **4**

Dal Neoclassicismo all'arte contemporanea

U9

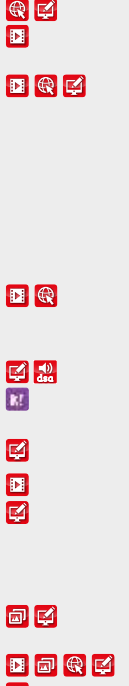
Il Neoclassicismo e il Romanticismo	298
Idee guida Dall'armonia all'esaltazione del sentimento	300
1. Il ritorno alle forme classiche: il Neoclassicismo Architettura	302
2. La scultura neoclassica Scultura	304
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Le tre Grazie di Canova	306
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Amore e Psiche	307
Cittadinanza Palazzo Milzetti a Faenza	308
3. La pittura neoclassica: David e Ingres Pittura	310
Ieri & Oggi L'assassinio di Marat	311
4. I pittori del Romanticismo Pittura	314

U9

4. Le grandi regge e il Rococò Architettura	246
5. Bernini scultore Scultura	248
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Un David in movimento	249
6. Caravaggio: la luce e la realtà Pittura	250
<i>Leggere l'opera d'arte</i> La Vocazione di san Matteo	254
7. I Carracci e Guido Reni: naturalismo e classicismo Pittura	256
8. La pittura olandese del «Secolo d'oro» Pittura	258
9. Velázquez e il Barocco in Spagna Pittura	260
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Las Meninas e la finzione del ritratto	260
10. Tiepolo: la pittura come illusione Pittura	262
<i>Leggere l'opera d'arte</i> La Sala Imperiale di Würzburg	263
11. Il vedutismo veneziano Pittura	264
Anche tu artista Riproduci... come i vedutisti del Settecento	265
Verifica delle conoscenze	
<i>In sintesi...</i> BES	266
<i>Letture dell'opera d'arte:</i> Giuditta: un'eroina nell'arte	267
Il Neoclassicismo e il Romanticismo	268
Idee guida Dall'armonia all'esaltazione del sentimento	270
1. Il ritorno alle forme classiche: il Neoclassicismo Architettura	272
2. La scultura neoclassica Scultura	274
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Le tre Grazie di Canova	276
<i>Leggere l'opera d'arte</i> Amore e Psiche	277
3. La pittura neoclassica: David e Ingres Pittura	278
Ieri & Oggi L'assassinio di Marat	279
4. I pittori del Romanticismo Pittura	282

Risorse digitali

Risorse digitali

Leggere l'opera d'arte Delacroix: l'eroismo del popolo 315

5. Il Romanticismo storico in Italia Pittura 320

Leggere l'opera d'arte Il bacio del patriota 321

6. Francisco Goya: il ritratto della Storia Pittura 322

Anche tu artista Racconta la Storia, come Goya Vol. A 323

7. Il Realismo in Francia e in Italia Pittura 324

Leggere l'opera d'arte Un dopo pranzo sotto il pergolato 327

Verifica delle conoscenze

In sintesi... **BES** 328

Letture dell'opera d'arte: Il sublime e il Naufragio della Speranza 329

U10

L'Impressionismo e oltre

Idee guida L'arte si allontana dalle Accademie 332

1. Architettura in ferro e vetro Architettura 334

2. Fra Ottocento e Novecento: l'Art Nouveau Architettura 336

Ieri & Oggi L'eredità di Mucha 338

Leggere l'opera d'arte La Sagrada Familia 339

3. Il ritorno all'antico: Neoromanico e Neogotico Architettura 341

Cittadinanza Torino, patria del Liberty italiano 342

4. Rodin: dal classicismo alla modernità Scultura 344

5. Manet e Degas: oltre la tradizione Pittura 346

6. La nascita dell'Impressionismo Pittura 348

7. Claude Monet: l'«inventore» dell'Impressionismo Pittura 350

Leggere l'opera d'arte I papaveri: due quadri in uno 352

8. Renoir, i contorni della luce Pittura 354

Leggere l'opera d'arte Una domenica al Moulin de la Galette 356

Anche tu artista Dipingi la realtà come gli impressionisti Vol. A 357

9. Cézanne e il superamento dell'Impressionismo Pittura 358

10. Il Puntinismo e il Divisionismo Pittura 360

11. Van Gogh: l'esaltazione delle emozioni Pittura 362

Leggere l'opera d'arte La quiete apparente di una Notte stellata 364

Leggere l'opera d'arte Delacroix: l'eroismo del popolo 283

5. Il Romanticismo storico in Italia Pittura 288

Leggere l'opera d'arte Il bacio del patriota 289

6. Francisco Goya: il ritratto della Storia Pittura 290

Anche tu artista Racconta la Storia, come Goya 291

7. Il Realismo in Francia e in Italia Pittura 292

Leggere l'opera d'arte Un dopo pranzo sotto il pergolato 295

Verifica delle conoscenze

In sintesi... **BES** 296

Letture dell'opera d'arte: Il sublime e il Naufragio della Speranza 297

U10

L'Impressionismo e oltre

Idee guida L'arte si allontana dalle Accademie 300

1. Architettura in ferro e vetro Architettura 302

2. Fra Ottocento e Novecento: l'Art Nouveau Architettura 304

Ieri & Oggi L'eredità di Mucha 306

3. Il ritorno all'antico: Neoromanico e Neogotico Architettura 307

Leggere l'opera d'arte La Sagrada Familia 308

4. Rodin: dal classicismo alla modernità Scultura 310

5. Manet e Degas: oltre la tradizione Pittura 312

6. La nascita dell'Impressionismo Pittura 314

7. Claude Monet: l'«inventore» dell'Impressionismo Pittura 316

Leggere l'opera d'arte I papaveri: due quadri in uno 318

8. Renoir, i contorni della luce Pittura 320

Leggere l'opera d'arte Una domenica al Moulin de la Galette 322

Anche tu artista Dipingi la realtà come gli impressionisti 323

9. Cézanne e il superamento dell'Impressionismo Pittura 324

10. Il Puntinismo e il Divisionismo Pittura 326

11. Van Gogh: l'esaltazione delle emozioni Pittura 328

Leggere l'opera d'arte La quiete apparente di una Notte stellata 330

U11

12. Gauguin: l'aspirazione a un mondo puro e incontaminato Pittura 366

13. La Belle Époque Pittura 370

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 372

Letture dell'opera d'arte: Dipingere il «male di vivere» 373

Le Avanguardie 374

Idee guida Nuovi linguaggi artistici 376

1. Una nuova architettura: il Bauhaus Architettura 378

2. Fra Razionalismo e Art Déco Architettura 380

3. L'architettura di regime Architettura 382

4. L'Espressionismo: la pittura dei sentimenti Pittura 384

Anche tu artista Dipingi come gli espressionisti tedeschi Web 387

Leggere l'opera d'arte La danza della vita 388

5. Il Cubismo Pittura 390

6. Picasso: una ricerca continua Pittura 392

Leggere l'opera d'arte Guernica: una tragedia in bianco e nero 393

7. Il Futurismo: un nuovo rapporto tra le forme e lo spazio Scultura 396

Leggere l'opera d'arte Boccioni: spazio, movimento, figure 397

8. La pittura futurista Pittura 398

9. La reazione al Futurismo Scultura 400

10. Una «scuola» di artisti indipendenti Pittura 402

11. L'arte astratta Pittura 404

12. L'arte bizzarra di Dada Nuove forme 406

13. L'immobilità metafisica Pittura 408

14. Il Surrealismo Pittura 410

Leggere l'opera d'arte Le visioni di Magritte 413

Cittadinanza Mart: la contemporaneità si fa museo 414

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 416

Letture dell'opera d'arte: La realtà del sogno 417

Risorse digitali

Icons representing digital resources: a grid of small icons for various media and subjects.

U11

12. Gauguin: l'aspirazione a un mondo puro e incontaminato Pittura 332

13. La Belle Époque Pittura 336

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 338

Letture dell'opera d'arte: Dipingere il «male di vivere» 339

Le Avanguardie 340

Idee guida Nuovi linguaggi artistici 342

1. Una nuova architettura: il Bauhaus Architettura 344

2. Fra Razionalismo e Art Déco Architettura 346

3. L'architettura di regime Architettura 348

4. L'Espressionismo: la pittura dei sentimenti Pittura 350

Anche tu artista Dipingi come gli espressionisti tedeschi 353

Leggere l'opera d'arte La danza della vita 354

5. Il Cubismo Pittura 356

6. Picasso: una ricerca continua Pittura 358

Leggere l'opera d'arte Guernica: una tragedia in bianco e nero 360

7. Il Futurismo: un nuovo rapporto tra le forme e lo spazio Scultura 362

Leggere l'opera d'arte Boccioni: spazio, movimento, figure 363

8. La pittura futurista Pittura 364

9. La reazione al Futurismo Scultura 366

10. Una «scuola» di artisti indipendenti Pittura 368

11. L'arte astratta Pittura 370

12. L'arte bizzarra di Dada Nuove forme 372

13. L'immobilità metafisica Pittura 374

14. Il Surrealismo Pittura 376

Leggere l'opera d'arte Le visioni di Magritte 379

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 380

Letture dell'opera d'arte: La realtà del sogno 381

Icons representing digital resources: a grid of small icons for various media and subjects.

U12

Il secondo Novecento e l'arte contemporanea 418

Idee guida *Le Neoavanguardie* 420

1. L'architettura: dalla ricostruzione al Postmoderno Architettura 422

2. La scultura, fra tradizione e modernità Scultura 428

Leggere l'opera d'arte Henry Moore: fra realtà e astrazione 429

3. Le nuove frontiere della scultura contemporanea Scultura 430

4. L'Arte informale Pittura 432

Leggere l'opera d'arte Pollock: l'azione e l'opera 436

5. La Pop Art Pittura 438

Leggere l'opera d'arte Andy Warhol: la fabbrica delle immagini 440

Anche tu artista Ritrai con il colore come Warhol Video Audio 441

6. Il Graffitiismo Pittura 442

7. L'Arte povera Nuove forme 444

8. Land Art Nuove forme 446

Cittadinanza *Arte Sella: in Trentino la natura accoglie l'arte* 448

9. Body Art, Performance e Happening Nuove forme 450

10. Installazioni e Arte concettuale Nuove forme 452

11. Video Art e Computer Art Nuove forme 454

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 456

Letture dell'opera d'arte: Proiettati verso il futuro 457

Compito di realtà *Costruiamo insieme Il Grande Quiz dell'Arte* 458

Art CLIL

Vincent Van Gogh 460

Pills of Modern Art 462

Glossario 464

Indice degli artisti 467

Risorse digitali

U12

Il secondo Novecento e l'arte contemporanea 382

Idee guida *Le Neoavanguardie* 384

1. L'architettura: dalla ricostruzione al Postmoderno Architettura 386

2. La scultura, fra tradizione e modernità Scultura 392

Leggere l'opera d'arte Henry Moore: fra realtà e astrazione 393

3. Le nuove frontiere della scultura contemporanea Scultura 394

4. L'Arte informale Pittura 396

Leggere l'opera d'arte Pollock: l'azione e l'opera 400

5. La Pop Art Pittura 402

Leggere l'opera d'arte Andy Warhol: la fabbrica delle immagini 404

Anche tu artista Ritrai con il colore come Warhol 405

6. Il Graffitiismo Pittura 406

7. L'Arte povera Nuove forme 408

8. Land Art Nuove forme 410

9. Body Art, Performance e Happening Nuove forme 412

10. Installazioni e Arte concettuale Nuove forme 414

11. Video Art e Computer Art Nuove forme 416

Verifica delle conoscenze

In sintesi... BES 418

Letture dell'opera d'arte: Proiettati verso il futuro 419

La percezione visiva

La percezione visiva 2
 Le leggi della percezione visiva 3
 La figura e lo sfondo 4
 Le immagini ambigue 5
 Le illusioni ottiche 6
 Le figure impossibili 7

1 I codici visivi

1 Il segno, il punto, la linea 10
Osservare la realtà e le opere d'arte 10
Sentire e percepire 12
Conoscere e scoprire
 Il segno 14
 Il punto / La linea 15
Laboratori d'arte
 Punti d'autore 18
Costruiamo il libro dei codici - Punti, puntini 18
 Estroflessioni di punti 19
Costruiamo il libro dei codici - Lineare 19

2 La superficie e la texture 20
Osservare la realtà e le opere d'arte 20
Sentire e percepire 22
Conoscere e scoprire
 Le texture che compongono superfici / Texture grafiche, pittoriche, plastiche 24
Laboratori d'arte
 Un fondale marino 26
 Opere di carta 27
Costruiamo il libro dei codici - A caccia di texture 27

3 Il colore 28
Osservare la realtà e le opere d'arte 28
Sentire e percepire 30
Conoscere e scoprire
 Che cos'è il colore / La sintesi additiva / La sintesi sottrattiva 32
 Le classificazioni dei colori 33
 Colori acromatici / Le terre / Colori caldi e colori freddi /
 Le caratteristiche del colore / I contrasti e le armonie cromatiche 34
Laboratori d'arte
 Contrasti di colori 38
 L'orecchio che colora 39
Costruiamo il libro dei codici - I colori delle emozioni 39

Risorse digitali

1 I codici visivi

1. Il segno, il punto, la linea 422
Osservare la realtà e le opere d'arte 422
Conoscere e scoprire
 Il segno 424
 Il punto / La linea 425
2. La superficie e la texture 426
Osservare la realtà e le opere d'arte 426
Conoscere e scoprire
 Le texture che compongono superfici / Texture grafiche, pittoriche, plastiche 428
3. Il colore 430
Osservare la realtà e le opere d'arte 430
Conoscere e scoprire
 Che cos'è il colore / La sintesi additiva / La sintesi sottrattiva 432
 Le classificazioni dei colori 433
 Colori acromatici / Le terre / Colori caldi e colori freddi /
 Le caratteristiche del colore / I contrasti e le armonie cromatiche 434

	4	Luci e ombre 40
		Osservare la realtà e le opere d'arte 40
		Sentire e percepire 42
		Conoscere e scoprire
		Le fonti luminose 44
		Le ombre / Luce, volume e chiaroscuro 45
		Laboratori d'arte
		A scuola di «mezzamacchia» 48
		Una foresta di ombre 49
		Costruiamo il libro dei codici - Ritratti ombra 49

	5	Lo spazio 50
		Osservare la realtà e le opere d'arte 50
		Sentire e percepire 52
		Conoscere e scoprire
		Percezione dello spazio e indicatori di profondità 54
		La prospettiva / La prospettiva centrale 55
		La prospettiva accidentale / La prospettiva aerea 56
		Laboratori d'arte
		Un nuovo volto alla città ideale Vol. B 60
		Un intervento di Land Art Vol. B 61
Costruiamo il libro dei codici - Paesaggio in gradazione 3D 61		

	6	La composizione 62
		Osservare la realtà e le opere d'arte 62
		Sentire e percepire 64
		Conoscere e scoprire
		La composizione, il formato, l'inquadratura / La sezione aurea 66
		I criteri della composizione 67
		Laboratori d'arte
		Tarsie di marmi policromi Vol. B 74
		Edifici di plastica Vol. B 75
		Costruiamo il libro dei codici - Un alfabeto di moduli 75
Compito di realtà - La locandina-puzzle per lo spettacolo teatrale 76		

	2	Le tecniche	
		1 La matita, il carboncino e la sanguigna 80	
		2 Le matite colorate Vol. B 82	
		3 I pastelli a olio e a cera 84	
		4 I pennarelli, le penne e gli inchiostri 86	
		5 Il graffito Vol. B 88	
		6 Gli acquerelli 90	
		7 Le tempere e gli acrilici 92	
		8 I colori a olio 94	
		9 Affresco, murales e Street Art 96	
		10 Le tecniche di stampa 98	
		11 Le tecniche plastiche 100	
		12 Lo sbalzo Vol. B 102	
		13 Il collage e l'assemblaggio 104	
		14 Il frottage e il grattage Vol. B 106	
		15 Il mosaico Vol. B 108	
		16 La vetrata 110	
Compito di realtà - Il logo della scuola sulla t-shirt 112			

Risorse digitali

	2	Le tecniche	
		1. La matita, il carboncino e la sanguigna 456	
		2. Le matite colorate 457	
		3. I pastelli a olio e a cera 458	
		4. I pennarelli, le penne e gli inchiostri 459	
		5. Il graffito 460	
		6. Gli acquerelli 461	
		7. Le tempere e gli acrilici 462	
		8. I colori a olio 463	
		9. Affresco, murales e Street Art 464	
		10. Le tecniche di stampa 465	
		11. Le tecniche plastiche 466	
		12. Lo sbalzo 467	
		13. Il collage e l'assemblaggio 468	
		14. Il frottage e il grattage 469	
		15. Il mosaico 470	
		16. La vetrata 471	

3 I temi operativi

Imparare a disegnare 116

1

Le forme della natura 118

Osservare le opere d'arte 118

Sentire e percepire - Il tuo «mondo naturale» 119

Imparare a disegnare

Gli alberi 120

Le foglie 121

I fiori 122

La frutta e la verdura 123

Sperimentare e rielaborare 124

Compito di realtà - «Adotta un albero» 127

2

Il paesaggio naturale e urbano 128

Osservare le opere d'arte 128

Sentire e percepire - Passeggiata artistica nella città 129

Imparare a disegnare

Il paesaggio naturale 130

Il paesaggio urbano 131

Sperimentare e rielaborare 132

Compito di realtà - La guida «sensoriale» della tua città 133

3

Gli animali 134

Osservare le opere d'arte 134

Sentire e percepire - Mappa visiva e tattile 135

Imparare a disegnare

Gli animali... a quattro zampe 136

Il muso di un animale 137

Gli animali... con le ali 138

Gli animali... che vivono in acqua 139

Sperimentare e rielaborare 140

Compito di realtà - Libri tattili sugli animali 141

4

Gli oggetti 142

Osservare le opere d'arte 142

Sentire e percepire - Archeologia del 6000 143

Imparare a disegnare

Gli oggetti 144

Le nature morte 145

Sperimentare e rielaborare 146

Compito di realtà - Un'insolita installazione 147

3

I temi operativi

1. Le forme della natura 474

Osservare le opere d'arte 474

Sentire e percepire - Il tuo «mondo naturale» 475

Imparare a disegnare

Gli alberi 476

Le foglie 477

I fiori 478

La frutta e la verdura 479

.....

Imparare a disegnare

Il paesaggio naturale 482

Il paesaggio urbano 483

.....

.....

.....

3. Gli animali 484

Osservare le opere d'arte 484

Sentire e percepire - Mappa visiva e tattile 485

Imparare a disegnare

Gli animali... a quattro zampe 486

Il muso di un animale 487

Gli animali... con le ali 488

Gli animali... che vivono in acqua 489

.....

.....

.....

4. Gli oggetti 490

Osservare le opere d'arte 490

Sentire e percepire - Archeologia del 6000 491

Imparare a disegnare

Gli oggetti 492

Le nature morte 493

.....

	5	Il volto umano 148
		Osservare le opere d'arte 148
		Sentire e percepire - Un ritratto tattile 149
		Imparare a disegnare 150
		Il volto in posizione frontale 150
		Il volto di scorcio e di profilo 151
		Le espressioni del volto 152
		La caricatura 153
		Sperimentare e rielaborare 154
		Compito di realtà - Una mostra fotografica... personale 155

	6	Il corpo umano 156
		Osservare le opere d'arte 156
		Sentire e percepire - Geografia emotiva del corpo 157
		Imparare a disegnare 158
		Il corpo umano 158
		La figura umana in movimento 160
		Le mani 161
		Sperimentare e rielaborare 162
		Compito di realtà - Atlante fantastico del corpo umano 163
		Compito di realtà - Una mostra dedicata ai temi operativi 164

4 La comunicazione visiva

		Comunicare con le immagini 168
	1	La grafica 170
		Che cos'è la grafica / Gli elementi del linguaggio grafico 170
		La grafica editoriale / La grafica multimediale 172
		Compito di realtà - Un logo per la biblioteca 173

	2	La pubblicità 174
		Che cos'è la pubblicità 174
		Gli elementi del messaggio pubblicitario 175
		Le funzioni della pubblicità / La campagna pubblicitaria 176
		Compito di realtà - Un manifesto pubblicitario 177

	3	Il fumetto 178
		Che cos'è il fumetto / Le origini e i personaggi 178
		L'evoluzione del fumetto / Il fumetto in Italia 179
		La realizzazione di un fumetto / Il linguaggio del fumetto 180
		Compito di realtà - Il tuo fumetto 181

	4	La fotografia 182
		Che cos'è la fotografia / Come funziona la macchina fotografica 182
		La fotocamera digitale / La luce 183
		L'inquadratura / Obiettivi e zoom 184
		Compito di realtà - Tagli fotografici... d'artista 185

5. Il volto umano 494	
Osservare le opere d'arte 494	
Sentire e percepire - Un ritratto tattile 495	
Imparare a disegnare 496	
Il volto in posizione frontale 496	
Il volto di scorcio e di profilo 497	
Le espressioni del volto 498	
La caricatura 499	

6. Il corpo umano 500	
Osservare le opere d'arte 500	
Sentire e percepire - Geografia emotiva del corpo 501	
Imparare a disegnare 502	
Il corpo umano 502	
La figura umana in movimento 504	
Le mani 505	

Glossario 506	
Indice degli artisti 509	

VIAGGIO NELL'ARTE VOLUME A

	5	Il cinema 186	
		<i>Che cos'è il cinema</i> 186	
		<i>La realizzazione di un film</i> 187	
		<i>Il cartone animato / Le tecniche di animazione</i> 188	
		Compito di realtà - «Ciak! Si gira!» 189	
	6	Il design 190	
		<i>Che cos'è l'industrial design</i> 190	
		<i>Realizzare un progetto</i> 191	
		<i>I campi del design</i> 192	
		Compito di realtà - <i>Una lampada per salotto</i> 193	
		I beni culturali e il patrimonio	
		<i>I beni culturali</i> 194	
		<i>Il museo</i> 196	
		<i>Il restauro</i> 198	
		<i>L'archeologia</i> 200	
		I mestieri dell'arte	
		<i>Conservazione e valorizzazione del patrimonio</i> 202	
		<i>Artigianato artistico</i> 202	
		<i>Teatro e spettacolo</i> 203	
		<i>Produzione artistica</i> 204	
		<i>Insegnamento</i> 204	
		<i>Comunicazione</i> 205	
		Art CLIL	
		<i>Art and Colour</i> 206	
		Indice degli artisti 208	

COSTRUIAMO IL LIBRO DEI CODICI

Alla fine di ciascuna unità relativa ai codici visivi sono presenti delle attività per costruire un originale libro dei codici. Ogni attività guida alla realizzazione di elementi del linguaggio visuale che si sono appena studiati (punti, linee, texture...). Una volta che si sono realizzate le attività, mettendo insieme tutti i lavori svolti, si possono raccogliere in un vero e proprio libro, uno per ciascun codice realizzato: un libro per i punti, uno per le linee e così via. Si potranno così costruire 7 libri, firmati dalla classe, da lasciare come documentazione per i futuri studenti.

Di seguito ci sono le istruzioni per progettare la copertina del libro, realizzare la rilegatura e l'allestimento degli elaborati all'interno della classe.

Progettazione della copertina

Pensa insieme ai tuoi compagni al colore che dovranno avere le copertine dei libri: può essere un unico colore (il bianco, il nero o una tinta neutra) oppure si può abbinare in base al contenuto di ogni libro. Una volta presa la decisione ritaglia alcuni cartoncini, tanti quanti sono i libri da rilegare, in quadrati di 15 x 15 cm (identici alle dimensioni delle pagine interne). In alternativa, puoi utilizzare fogli di acetato trasparente dello stesso formato. Scrivi i titoli dei libri: puoi stamparli su alcune etichette da incollare alle copertine, oppure farli a mano utilizzando un pennarello indelebile nero e un normografo. In entrambi i casi è importante posizionare i titoli nello stesso punto e scegliere sempre lo stesso carattere per dare più coerenza visiva all'insieme dei libri.

Realizzazione della rilegatura

Assembla i libri: puoi forare l'angolo in alto a sinistra di ogni pagina, copertina compresa, e applicare un anello apribile del diametro di circa 2 cm. Questa rilegatura consentirà agli studenti dei prossimi anni di aggiungere ai libri le pagine da loro realizzate. In alternativa, puoi utilizzare una spirale metallica del diametro di circa 1 cm: in questo caso non sarà possibile aggiungere ulteriori pagine e in futuro i libri potranno solo essere consultati.

Realizzazione dell'allestimento

Realizza un allestimento per i libri in base alla loro rilegatura: se sono stati assemblati con l'anello apribile, allora potrai appenderli a parete a un'altezza massima di 150 cm da terra. Invece, per conservare gli elaborati rilegati con la spirale metallica, dovrai scegliere lo scaffale di un mobile già presente in classe, che diventerà una sorta di archivio dei libri dei codici.

VIAGGIO NELL'ARTE EDIZIONE COMPATTA

Contenuti integrativi nel M.I.O. BOOK

Storia dell'Arte

Cittadinanza

- U1. Arte rupestre della Valcamonica
- U2. Paestum: i templi della Magna Grecia
- U3. Pompei: tesori sotto le ceneri del tempo
- U4. Aquileia: arte e storia millenarie
- U5. Assisi, la Basilica Superiore e altri siti francescani
- U6. Palazzo Ducale di Urbino: un palazzo a forma di città
- U7. La bellezza classica a Vicenza
- U8. La Reggia di Caserta: una «Versailles italiana»
- U9. Palazzo Milzetti a Faenza
- U10. Torino, patria del Liberty italiano
- U11. Mart: la contemporaneità si fa museo
- U12. Arte Sella: in Trentino la natura accoglie l'arte

Compito di realtà

- Costruiamo un mosaico... tra le classi
- Promuoviamo un museo sui social network
- Oggi al museo vi guido io
- Costruiamo insieme Il Grande Quiz dell'Arte

Art CLIL

- Vincent Van Gogh
- Pills of Modern Art

Il linguaggio dell'Arte

La percezione visiva

- La percezione visiva
- Le leggi della percezione visiva
- La figura e lo sfondo
- Le immagini ambigue
- Le illusioni ottiche
- Le figure impossibili

1. I codici visivi

Sentire e percepire

1. Il segno, il punto, la linea
2. La superficie e la texture
3. Il colore
4. Luci e ombre
5. Lo spazio
6. La composizione

Laboratori d'arte

- Punti d'autore
- Estroflessioni di punti
- Un fondale marino
- Opere di carta
- Contrasti di colori
- L'orecchio che colora
- A scuola di «mezzamacchia»
- Una foresta di ombre
- Un nuovo volto alla città ideale
- Un intervento di Land Art
- Tarsie di marmi policromi
- Edifici di plastica

Costruiamo il libro dei codici

- Punti, puntini
- Lineare
- A caccia di texture
- I colori delle emozioni
- Ritratti ombra
- Paesaggio in gradazione 3D
- Un alfabeto di moduli

Compito di realtà

- La locandina-puzzle per lo spettacolo teatrale

2. Le tecniche

Sperimentare e rielaborare

1. La matita, il carboncino e la sanguigna
2. Le matite colorate
3. I pastelli a olio e a cera
4. I pennarelli, le penne e gli inchiostri
5. Il graffito
6. Gli acquerelli
7. Le tempere e gli acrilici
8. I colori a olio
9. Affresco, murali e Street Art
10. Le tecniche di stampa
11. Le tecniche plastiche
12. Lo sbalzo
13. Il collage e l'assemblaggio
14. Il frottage e il grattage
15. Il mosaico
16. La vetrata

Compito di realtà

Il logo della scuola sulla t-shirt

3. I temi operativi

Imparare a disegnare

Sperimentare e rielaborare

1. Le forme della natura
2. Il paesaggio naturale e urbano
3. Gli animali
4. Gli oggetti
5. Il volto umano
6. Il corpo umano

Compito di realtà

«Adotta un albero»

La guida «sensoriale» della tua città

Libri tattili sugli animali

Un'insolita installazione

Una mostra fotografica... personale

Atlante fantastico del corpo umano

Una mostra dedicata ai temi operativi

4. La comunicazione visiva

Comunicare con le immagini

1. La grafica
2. La pubblicità
3. Il fumetto
4. La fotografia
5. Il cinema
6. Il design

Compiti di realtà

Un logo per la biblioteca

Un manifesto pubblicitario

Il tuo fumetto

Tagli fotografici... d'artista

«Ciak! Si gira!»

Una lampada per salotto

I beni culturali e il patrimonio

I beni culturali

Il museo

Il restauro

L'archeologia

I mestieri dell'arte

Conservazione e valorizzazione del patrimonio

Artigianato artistico

Teatro e spettacolo

Produzione artistica

Insegnamento

Comunicazione

Art CLIL

Art and Colour