

INDICE DEL VOLUME

	PRIMA DI INIZIARE	1
	1 Arte e tecnica	1
	2 Arte e comunicazione	1
	3 Arte e bellezza	1
	4 L'arte è sempre stata contemporanea	2
	5 L'arte come "specchio"	2
	6 Arte ieri Oggi	3

SEZIONE_1 L'ARTE DEI PRIMI UOMINI E DELLE PRIME CIVILTÀ

ONLINE

AUDIOSINTESI

L'arte dei primi uomini
e delle prime civiltà

I SITI UNESCO

Il complesso archeologico di Abu
Simbel, Egitto

L'ARTE DI ABITARE

La casa in Egitto

IL TEMPO e LO SPAZIO	DALLA PREISTORIA ALL'ETÀ MICENEA	6
-----------------------------	---	----------

IL TEMPO e L'ARTE	LA NASCITA DELL'ARTE, TRA COMUNICAZIONE, RELIGIONE E POTERE	9
--------------------------	--	----------

	CAP1 LA NASCITA DELLE ARTI VISIVE	11
---	--	-----------

1	L'arte nel Paleolitico	11
----------	-------------------------------	-----------

ARTE IERI e OGGI	Graffiti antichi e moderni. Le pareti preistoriche e i muri contemporanei di Haring	12
-------------------------	--	-----------

2	L'arte nel Neolitico e nell'età dei metalli	14
----------	--	-----------

● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il carro della Val Camonica</i>	15
-------	---	-----------

3	L'arte mesopotamica	16
----------	----------------------------	-----------

4	La pittura in Egitto	18
----------	-----------------------------	-----------

● ● ●	LETTURA BREVE <i>Caccia agli uccelli sul Nilo</i>	20
-------	--	-----------

5	La scultura egizia	21
----------	---------------------------	-----------

OLTRE L'IMMAGINE	Nefertiti, divina sovrana	23
-------------------------	----------------------------------	-----------

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte delle origini	24
---------------------	--	-----------

VERSO e COMPETENZE		25
---------------------------	--	-----------

CAP2 LA NASCITA DELL'ARCHITETTURA MONUMENTALE 26

- 1 L'architettura megalitica 26
- 2 La città mesopotamica e la sua architettura 28
- 3 Il tempio egizio 32
- 4 I monumenti funerari in Egitto 33

ARTEIERIOGGI Quando un monumento si trasforma. La Piramide del Louvre di Ieoh Ming Pei 35

■ ■ ■ **LETTURAD'OPERA** La Necropoli di El-Giza 36

FONTEETESTIMONIANZEPEL'ARTE Erodoto: la Piramide di Cheope 39

COMPETENZESTORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura delle origini 40

VERSO le **COMPETENZE** 41

CAP3 L'ARCHITETTURA DELLE CIVILTÀ EGEE 42

- 1 La città cretese e i suoi palazzi 42
- 2 La città micenea e i suoi palazzi 44

ARTEIERIOGGI Non solo Cnosso: quando un palazzo diventa città. L'Unité d'habitation di Le Corbusier 44

■ ■ ■ **LETTURAD'OPERA** Il Tesoro di Atreo 48

FONTEETESTIMONIANZEPEL'ARTE Il favoloso palazzo di Alcinoo nel racconto di Omero 50

COMPETENZESTORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura cretese e micenea 51

VERSO le **COMPETENZE** 52

CAP4 LE ARTI VISIVE DELLE CIVILTÀ EGEE 53

- 1 La scultura cicladica 53

ARTEIERIOGGI L'eleganza della stilizzazione. I volti cicladici e le sculture di Brâncuși a confronto 54

- 2 La pittura a Creta 55

● ● ● **LETTURABREVE** Il *Gioco sul toro* 57

- 3 Statuette votive e pittura vascolare a Creta 58

- 4 Le arti minori a Micene 59

OLTRE L'IMMAGINE Il "gioco sul toro" cretese: mito o realtà? 61

COMPETENZEINTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte egea 62

VERSO le **COMPETENZE** 63

LACRITICAEILRACCONTO Ernst H. Gombrich, *Strani inizi* 64

DELL'ARTE Arnold Hauser, *Perché l'arte egizia rimase simile a sé stessa* 65

COMPETENZEARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 67

SEZIONE_2

L'ARTE GRECA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

La scultura greca classica

AUDIOSINTESI

L'arte greca

I SITI UNESCO

I templi greci di Paestum

(Campania) e Agrigento (Sicilia)

• I Santuari di Olimpia e Delfi

L'ARTE DI ABITARE

La casa nell'antica Grecia

IL TEMPO e LO SPAZIO

LA GRECIA
E LA MAGNA GRECIA

72

IL TEMPO e L'ARTE

ALLA RICERCA
DELLA PERFEZIONE

74

CAP1

LA CERAMICA DAL PERIODO GEOMETRICO ALL'ETÀ ARCAICA

76

1 La pittura vascolare dal XIII all'VIII secolo a.C.

76

ARTE IERI OGGI

L'immortalità è a fumetti.

L'arte ceramica antica anticipa l'animazione

78

LETTURA D'OPERA L'Anfora funeraria del Dipylon

80

2 Le tipologie dei vasi greci

82

3 Pittura e ceramica nell'età arcaica

83

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE

Da Omero all'epigrafe di Glauciade: il concetto greco di "bella morte"

85

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della ceramografia
geometrica e arcaica

86

VERSO LE COMPETENZE

87

CAP2

LA CITTÀ E IL TEMPIO

88

1 La *pòlis*, città greca

88

2 Il tempio greco e le sue parti

89

3 Colonne, trabeazione e copertura

92

4 I tre ordini dell'architettura greca

93

5 Norme proporzionali e conflitti angolari

99

ARTE IERI OGGI

Quando l'architettura è classicamente moderna.

Richiami all'ordine architettonico negli edifici del Novecento

100

LETTURA BREVE Il Tempio della Concordia ad Agrigento

102

OLTRE L'IMMAGINE

La casa greca nel racconto di Senofonte

103

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura
templare greca

104

VERSO LE COMPETENZE

105

	CAP3		106
	LA SCULTURA, DALL'ARCAISMO ALLA PRIMA ETÀ CLASSICA		
	1 I <i>koùroi</i> e le <i>kòrai</i>		106
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Cleobi e Bitone</i>		108
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>L'Artemide dell'Acropoli</i>		110
	2 Le decorazioni arcaiche dei templi		112
	3 Lo Stile severo		115
ARTE IERI OGGI Intramontabile Medusa, fra incubo e protezione			118
	4 La scultura in bronzo		120
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>I Bronzi di Riace</i>		122
OLTRE L'IMMAGINE Il concetto di bello nella Grecia dell'età arcaica, tra natura e idea			125
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura arcaica e severa		126
	VERSO LE COMPETENZE		127
	CAP4		128
	L'ARCHITETTURA DAL V SECOLO A.C.		
	1 La città greca dell'età classica		128
	2 L'Acropoli di Atene		130
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA <i>Il Partenone</i>		132
	3 I santuari e gli edifici per lo sport		136
	4 Il teatro e l' <i>odèion</i>		138
ARTE IERI OGGI Un <i>odèion</i> contemporaneo. Il <i>Walt Disney Concert Hall</i> di Gehry			140
	5 L'architettura greca dopo il V secolo a.C.		141
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Pausania: l'Acropoli di Atene			142
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura greca		143
	VERSO LE COMPETENZE		144
	CAP5		145
	I GRANDI MAESTRI DEL V SECOLO: MIRONE, POLICLETO E FIDIA		
	1 Mirone		145
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il Discobolo</i> di Mirone		146
	2 Policleto		148
ARTE IERI OGGI L'immagine eterna dell'atleta. Il <i>Discobolo</i> nella grafica e nella fotografia del Novecento			148
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA <i>Il Doriforo</i> di Policleto		150
	3 Fidia		152
OLTRE L'IMMAGINE Da Mirone e Policleto a Platone: il Bello come strumento per raggiungere il Bene e il Vero			155
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura classica		157
	VERSO LE COMPETENZE		158

CAP6 PITTURA E CERAMICA IN ETÀ CLASSICA 160

1 La ceramica del V secolo a.C. 160

ARTE E OGGI Con le ali verso la vittoria. Il mito della Nike fra arte, cinema e scarpe da ginnastica 162

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *La Tomba del tuffatore a Paestum* 164

2 Pittura e ceramica dopo il V secolo a.C. 166

3 Vasi per celebrare la bellezza atletica 169

OLTRE L'IMMAGINE La donna nell'arte greca e nei poemi omerici 171

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura e della ceramografia classiche 173

VERSO LE COMPETENZE 174

CAP7 LA SCULTURA DEL IV SECOLO E DELL'ELLENISMO 175

1 Prassitele 175

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *Hermes e Dioniso* di Prassitele 176

2 Scopas e Leocares 178

3 Lisippo 179

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *L'Apoxyòmenos* di Lisippo 180

4 La scultura ad Alessandria e a Rodi 182

5 La scultura a Pergamo 185

6 Le Afroditi ellenistiche 187

OLTRE L'IMMAGINE Da Prassitele ad Aristotele: l'arte come *mimesis* del possibile 188

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura della tarda classicità ed ellenistica 189

VERSO LE COMPETENZE 190

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE Valerio Massimo Manfredi, *Il vasaio di Acarne* 191

Federico Rausa, *Gli eroi sul piedistallo* 192

COMPETENZE ARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 194

SEZIONE 3 L'ARTE ETRUSCA E ROMANA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE
L'architettura dell'antica Roma

AUDIOSINTESI
L'arte etrusca • L'arte romana

I SITI UNESCO

Le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, Lazio • Pompei ed Ercolano, Campania

L'ARTE DI ABITARE

La casa etrusca • Abitare a Roma

IL TEMPO e LO SPAZIO

L'ITALIA ANTICA
DEGLI ETRUSCHI E DEI ROMANI

198

IL TEMPO e L'ARTE

ARTISTI, ARCHITETTI E INGEGNERI
AL SERVIZIO DI UN GRANDE IMPERO

200

CAP1

L'ARCHITETTURA ETRUSCA
E QUELLA DI ROMA REPUBBLICANA

202

1 La città etrusca e le sue architetture

202

2 L'architettura funeraria etrusca

204

3 La città romana e il foro

206

4 Il tempio e la basilica a Roma

208

LETTURA BREVE Il Tempio Capitolino a Roma

210

ANALISI GRAFICA Il Tempio della Fortuna Virile

211

5 Opere di pubblica utilità

214

6 La *domus* e l'*insula*

215

7 Le tecniche costruttive romane

217

FONTE e TESTIMONIANZE PER L'ARTE

Vitruvio: il valore dell'architetto

219

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura
etrusco-romana

220

VERSO le COMPETENZE

221

CAP2

L'ARCHITETTURA DI ROMA IMPERIALE

222

1 Le dimore imperiali

222

2 I Fori Imperiali e i Mercati Traiane

224

ARTE IERI e OGGI Architettura e monumentalismo. Le piazze fasciste come i fori romani

226

3 Teatri, anfiteatri, circhi

228

LETTURA D'OPERA Il Colosseo a Roma

230

ARTE IERI e OGGI Quando il tifo resta protagonista.
Dagli anfiteatri romani agli stadi moderni

232

■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il Pantheon a Roma	234
	4 Le terme	236
	5 Archi di trionfo e mausolei	237
ARTE IERI OGGI	L'immagine di Roma nel cinema: il mito della città eterna fra sfarzo e decadenza	238
	6 Edifici a pianta centrale	240
	7 L'architettura nei centri del potere	241
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Svetonio: <i>panem et circenses</i>, spettacolo e potere	243
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri degli edifici imperiali romani	244
	VERSO LE COMPETENZE	245
	CAP3	246
	LA SCULTURA: DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI	
	1 La scultura etrusca	246
● ● ●	LETTURA BREVE Il Sarcofago degli Sposi	248
ARTE IERI OGGI	Se l'uomo diventa l'ombra di sé stesso. Scultori etruschi e Giacometti a confronto	249
	2 Il ritratto e il rilievo a Roma in età repubblicana	250
OLTRE L'IMMAGINE	Dal ritratto funerario al busto in marmo: la testimonianza di Polibio	253
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura etrusco-romana	254
	VERSO LE COMPETENZE	255
	CAP4	256
	LA SCULTURA IMPERIALE A ROMA	
	1 Il ritratto imperiale	256
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA L'Ara Pacis Augustae	258
	2 Le colonne onorarie	261
	3 La scultura tardoantica	263
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA L'Arco di Costantino a Roma	264
ARTE IERI OGGI	L'immagine del potere. Dalla ritrattistica augustea alla propaganda politica	266
OLTRE L'IMMAGINE	Plotino, filosofo neoplatonico: l'arte è una traccia dell'intelligibile	268
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura imperiale	269
	VERSO LE COMPETENZE	270

	CAP5		271
	PITTURA E MOSAICO IN ETRURIA E A ROMA		
	1 Le pitture tombali etrusche		271
	2 La pittura romana repubblicana e imperiale		272
	3 Tarsie, mosaici, ritratti pittorici		274
<hr/>			
	Perdersi e trovarsi nel labirinto: dal mito del Minotauro nei mosaici romani a <i>Shining</i> di Stanley Kubrick		276
<hr/>			
	I gladiatori, eroi e divi <i>morituri</i>, nei mosaici della Villa di Vermicino		278
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura etrusco-romana		279
	VERSILeCOMPETENZE		280
<hr/>			
	John B. Ward-Perkins, <i>Introduzione all'architettura romana</i>		281
	Marguerite Yourcenar, <i>Adriano nella sua villa e il ricordo di Antinoo</i>		282
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE		
<hr/>			
	LABORATORIO DELLE COMPETENZE		285
<hr/>			
	 TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE		288
	 Glossario e termini notevoli		292
	 Indice dei nomi, degli autori e delle opere		293
	 Immagini di apertura di sezione		298
	 Referenze iconografiche		298

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE_4 L'ARTE PALEOCRISTIANA E ALTOMEDIEVALE

ONLINE

AUDIOSINTESI
L'arte paleocristiana e
altomedievale

I SITI UNESCO
I Sassi di Matera • I Longobardi
in Italia: i luoghi del potere

IL TEMPO e LO SPAZIO	DAL 300 ALL'ALTO MEDIOEVO	2
IL TEMPO e L'ARTE	UNA NUOVA SPIRITUALITÀ NELL'ARTE	5
CAP1	LA PRIMA ARCHITETTURA CRISTIANA	7
	1 Le catacombe	7
ARTE IERI OGGI	Il fascino sinistro delle catacombe. Un (falso) mito nel cinema di oggi	8
	2 Le prime basiliche cristiane	10
● ● ●	LETTURA BREVE L'Antica Basilica di San Pietro a Roma	12
	3 Edifici paleocristiani a pianta centrale	13
	4 Edifici paleocristiani a Ravenna	15
FONTE e TESTIMONIANZE PER L'ARTE	San Girolamo: Roma diventa cristiana e si trasforma	18
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura paleocristiana	19
	VERSO le COMPETENZE	20
CAP2	LE ARTI FIGURATIVE DEL PRIMO CRISTIANESIMO	21
	1 L'arte delle catacombe e dei primi mausolei	21
	2 L'iconografia paleocristiana del Cristo	22
ARTE IERI OGGI	La forza del simbolo. Dall'Agnello di Dio all'agnello di Hirst	24
	3 I mosaici paleocristiani	25
● ● ●	LETTURA BREVE Il Cristo in trono di Santa Pudenziana a Roma	27
	4 La scultura paleocristiana	28

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte paleocristiana 30
VERSO le COMPETENZE 31

CAP3 32

L'ARCHITETTURA BIZANTINA, LONGOBARDA E ALTOMEDIEVALE

1 L'architettura bizantina 32

ANALISI GRAFICA La Chiesa di San Vitale a Ravenna 34

2 L'architettura longobarda 38

ARTE E RITOGGI Quando in architettura la semplicità diventa misticismo. La Chiesa della luce di Tadao Ando 39

3 L'architettura carolingia e ottoniana 40

4 La città medievale 43

5 I monasteri 45

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Ora et labora: la regola di San Benedetto da Norcia 47

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura e dell'urbanistica altomedievale 48

VERSO le COMPETENZE 49

CAP4 50

LA CULTURA ARTISTICA DELL'ALTO MEDIOEVO

1 I mosaici bizantini 50

LETTURA D'OPERA I mosaici di San Vitale a Ravenna 52

2 Le icone bizantine 54

ARTE E RITOGGI Il sacro nelle arti visive. Immagini iconiche nei linguaggi visivi contemporanei 54

3 I bassorilievi bizantini 57

4 L'arte barbarica 58

LETTURA D'OPERA L'Altare del duca Ratchis 60

5 L'arte figurativa carolingia e ottoniana 62

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Sant'Agostino: è Dio la vera fonte della bellezza 64

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte altomedievale 65

VERSO le COMPETENZE 66

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE Flavio Caroli, *Il volto di Gesù* 67

Umberto Eco, *Gli interessi estetici dei medievali* 68

COMPETENZE ARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 70

SEZIONE_5

L'ARTE ROMANICA

ONLINE

AUDIOSINTESI
L'arte romanica

I SITI UNESCO
San Gimignano

L'ARTE DI ABITARE
La casa nel Medioevo

IL TEMPO e LO SPAZIO — L'EUROPA DAL 1000 AL 1150 74

IL TEMPO e L'ARTE — UN LINGUAGGIO ARTISTICO AUSTERO E POSSENTE 77

CAP1
L'ARCHITETTURA ROMANICA 79

1 La città romanica 79

2 Case e castelli 80

ARTE E OGGI Le torri in pietra si fanno di vetro.
Da San Gimignano alla New York di Mies van der Rohe 82

3 La cattedrale 84

4 Capolavori architettonici in Europa 88

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Il Diploma di Berengario per il Castello di Nogara 92

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura
romanica 93

VERSO LE COMPETENZE 94

CAP2
L'ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA 95

1 L'architettura romanica nel Nord Italia 95

◆◆◆ **ANALISI GRAFICA** Il Duomo di Modena 100

2 L'architettura romanica in Toscana 103

3 L'architettura romanica nell'Italia del Centro-Nord 107

ARTE E OGGI La Tuscia romanica. Un set pronto per il cinema italiano
e internazionale 108

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** La Basilica di San Marco a Venezia 110

4 L'architettura romanica in Puglia e nel Sud Italia 112

5 Architettura romanica in Sicilia 114

FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Le meraviglie di Palermo nel racconto di Edrisi 117

COMPETENZE STORICO-CRITICHE

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura
romanica in Italia 118

VERSO LE COMPETENZE 119

CAP3
LA SCULTURA ROMANICA 120

1 La scultura romanica in Europa 120

ARTE E I OGGI L'eterna lotta fra Bene e Male. Il Medioevo immaginifico e simbolico di Tolkien 124

2 In Italia: Wiligelmo e Benedetto Antelami 126

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *Le Storie della Genesi* di Wiligelmo 128

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** *La Deposizione* di Antelami 130

3 Bronzisti romanici in Italia 132

OLTRE L'IMMAGINE *L'Apocalisse di Moissac*, dall'arte alla letteratura: il racconto di Umberto Eco 134

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura romanica 136

VERSO LE COMPETENZE 137

CAP4
LA PITTURA E IL MOSAICO IN ETÀ ROMANICA 139

1 La pittura romanica in Europa e in Italia 139

2 Mosaici romanici 142

ARTE E I OGGI Rappresentare Dio nell'arte contemporanea. Dal volto di Cristo alla linea di Newman 146

OLTRE L'IMMAGINE Con il sudore del tuo volto mangerai il pane: il pavimento musivo della Cattedrale di Otranto 147

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura romanica 148

VERSO LE COMPETENZE 149

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE Hans Erich Kubach, *Materiali e tecniche costruttive del Romanico* 150

Meyer Schapiro, *Sull'atteggiamento estetico di san Bernardo* 151

COMPETENZE ARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 153

SEZIONE_6 L'ARTE GOTICA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE:
Cimabue, Cavallini e Duccio: tre grandi capiscuola • La questione giottesca

AUDIOSINTESI
L'arte gotica • L'arte del Trecento

I SITI UNESCO

Le cattedrali di Amiens e Reims

IL TEMPO e LO SPAZIO

L'EUROPA NEI SECOLI XII-XV

158

IL TEMPO e L'ARTE

LA STAGIONE DELLE GRANDI CATTEDRALI

161

CAP1

L'ARCHITETTURA GOTICA

164

1 La città gotica

164

LETTURA BREVE Castel del Monte

166

2 L'architettura pubblica nelle città comunali

167

3 La cattedrale gotica

169

LETTURA BREVE La Cattedrale di Chartres

171

ARTE E RILOGGI

Il Gotico rivisitato. Poetica oscura e sublime nel genere *fantasy*

172

4 L'estetica della luce nelle cattedrali gotiche

174

5 Honnecourt e le proporzioni nell'architettura gotica

175

6 Architettura cluniacense e cistercense

176

7 Capolavori gotici in Europa

177

OLTRE L'IMMAGINE

Vivere nel Trecento: lavarsi in tinozza, da Memmo a Boccaccio

182

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura gotica

183

VERSO LE COMPETENZE

184

CAP2

L'ARCHITETTURA GOTICA IN ITALIA

185

1 Il Gotico "temperato" in Italia

185

2 Architettura cistercense, francescana e domenicana

186

3 I modelli mendicanti a Firenze

190

LETTURA D'OPERA Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze

192

4 I grandi cantieri gotici in Italia

195

OLTRE L'IMMAGINE

Grandi peccatori, grandi cattedrali: il Duomo di Firenze

199

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura gotica in Italia

200

VERSO LE COMPETENZE

201

	CAP3		202
	LA SCULTURA GOTICA		
	1 La scultura gotica in Europa		202
	2 La scultura gotica in Francia		203
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Annunciazione e Visitazione di Reims</i>		204
	3 La scultura gotica in Germania		205
ARTE E RILOGGI Un fascino che il tempo non ha corrotto. Uta di Naumburg è sempre “la più bella del reame”			
	4 Nicola e Giovanni Pisano		207
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il Pulpito del Battistero di Pisa</i> di Nicola Pisano		210
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia</i> di Giovanni Pisano		212
	5 Arnolfo di Cambio		214
	6 Andrea e Nino Pisano		216
	7 Crocifissi lignei e deposizioni		218
	8 Lorenzo Maitani e il corpo gotico		219
OLTRE L'IMMAGINE Quanti gesti, nella <i>Crocifissione</i> di Nicola			
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura gotica in Italia		221
	VERSO LE COMPETENZE		222
	CAP4		223
	CIMABUE E LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA		
	1 Pale d'altare e croci dipinte		223
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il Crocifisso</i> di Maestro Guglielmo		224
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il Crocifisso</i> di Giunta Pisano		225
ARTE E RILOGGI Crocifissi contemporanei. Il corpo di Cristo secondo Congdon e Bacon			
	2 Cimabue		228
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA <i>La Maestà di Santa Trinita</i> di Cimabue		232
	3 Cavallini e la scuola romana		236
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Cennino Cennini, dalla scienza alla pittura			
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura duecentesca		239
	VERSO LE COMPETENZE		240
	CAP5		241
	GIOTTO		
	1 La formazione e l'esordio		241
	2 Ad Assisi: le <i>Storie di San Francesco</i>		242
	3 La “questione giottesca”		244
	4 A Padova: la Cappella degli Scrovegni		245

◆◆◆	ANALISIGRAFICA <i>Il Compianto del Cristo morto</i> di Giotto	248
	5 A Firenze: le tavole e gli affreschi di Santa Croce	251
●●●	LETTURABREVE <i>La Maestà di Ognissanti</i> di Giotto	253
ARTEIERIOGGI Da Giotto a Bill Viola: l'arte racconta l'anima		254
OLTRE L'IMMAGINE Giotto e Francesco: riconsacrare il senso della vita terrena		256
	COMPETENZEINTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Giotto	257
	VERSO le COMPETENZE	258
	CAP6 DUCCIO E LA SCUOLA SENESE	259
	1 Duccio: l'esordio e le prime opere	259
◆◆◆	ANALISIGRAFICA <i>La Madonna Rucellai</i> di Duccio	260
	2 Duccio: i capolavori senesi	263
	3 Duccio e Giotto a confronto	265
ARTEIERIOGGI Madonne laiche e contemporanee nella fotografia del Novecento. Il tema della maternità secondo Lange, Bischof, Heyman e Sheikh		266
	4 Simone Martini	268
●●●	LETTURABREVE <i>L'Annunciazione</i> di Simone Martini	270
	5 Pietro e Ambrogio Lorenzetti	271
OLTRE L'IMMAGINE Martini e Petrarca: la pittura è arte divina		273
	COMPETENZEINTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura senese	274
	VERSO le COMPETENZE	275
	CAP7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE	276
	1 I giotteschi	276
	2 Altri pittori italiani del Trecento	277
●●●	LETTURABREVE <i>La Morte e Assunzione della Vergine</i> di Paolo Veneziano	279
	3 Il Gotico internazionale in Europa	280
ARTEIERIOGGI Quando l'arte incontra la fiaba. Dal Gotico internazionale alla fotografia <i>kitsch</i> contemporanea		280
	4 Il Gotico internazionale in Italia	283
	5 Gentile da Fabriano	285
	6 Pisanello	287
OLTRE L'IMMAGINE Buffalmacco e Boccaccio: dal <i>Trionfo della morte</i> al <i>Decamerone</i>		289
	COMPETENZEINTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri del Gotico internazionale	291
	VERSO le COMPETENZE	292

**LA CRITICA E IL RACCONTO
DELL'ARTE**

Jacques Le Goff, *La messa in scena del corpo*
Luciano Bellosi, *Giotto e i suoi aiuti sui ponteggi di Assisi*

293
294

COMPETENZE ARGOMENTATIVE

**LABORATORIO
DELLE COMPETENZE**

296

- **TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE** **299**
- Glossario e termini notevoli **302**
- Indice dei nomi, degli autori e delle opere **303**
- Immagini di apertura di sezione **309**
- Referenze iconografiche **309**