

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE

4 L'ARTE PALEOCRISTIANA E ALTOMEDIEVALE

LIBRO+INTERNET

I SITI UNESCO

- ◆ I Sassi di Matera
- ◆ I Longobardi in Italia: i luoghi del potere

LA STORIA NELL'ARTE	Dal 300 all'Alto Medioevo	2
L'ARTE NELLA STORIA	Una nuova spiritualità nell'arte	3

CAPITOLO 1 LA PRIMA ARCHITETTURA CRISTIANA

Coordinate	6
1 Le catacombe	7
2 Le prime basiliche cristiane	10
ANALISI D'OPERA L'Antica Basilica di San Pietro a Roma	13
3 Edifici paleocristiani a pianta centrale	14
4 Edifici paleocristiani a Ravenna	17
VERSO LE COMPETENZE	20

ARTE IERIOGGI	Il fascino sinistro delle catacombe. Un (falso) mito nel cinema di oggi	8
Il sistema dell'arte	I materiali di spoglio	12
Il sistema dell'arte	Piante centrali e longitudinali	16

CAPITOLO 2 LE ARTI FIGURATIVE DEL PRIMO CRISTIANESIMO

Coordinate	21
1 L'arte delle catacombe e dei primi mausolei	22
2 L'iconografia paleocristiana del Cristo	24
3 I mosaici paleocristiani	27
ANALISI D'OPERA Il Cristo in trono di Santa Pudenziana a Roma	30
4 La scultura paleocristiana	31
VERSO LE COMPETENZE	33

Il sistema dell'arte	Simboli e allegorie	22
Il sistema dell'arte	Iconologia e iconografia	24
ARTE IERIOGGI	La forza del simbolo. Dall'Agnello di Dio all'agnello di Hirst	26
Il sistema dell'arte	Il mosaico pavimentale e parietale	29

CAPITOLO 3 L'ARCHITETTURA BIZANTINA, LONGOBARDA E ALTOMEDIEVALE

Coordinate	34
1 L'architettura bizantina	35
ANALISI D'OPERA La Chiesa di San Vitale a Ravenna	37

ARTE IERIOGGI	Quando in architettura la semplicità diventa misticismo. La Chiesa della luce di Tadao Ando	41
----------------------	---	----

2	L'architettura longobarda	40
3	L'architettura carolingia e ottoniana	42
4	La città medievale	45
5	I monasteri	47
VERSO LE COMPETENZE		49

40
42
45
47
49

Il sistema dell'arte
I materiali lapidei nell'architettura 44

CAPITOLO 4 LA CULTURA ARTISTICA DELL'ALTO MEDIOEVO

Coordinate		50
1	I mosaici bizantini	51
2	I CAPOLAVORI I mosaici di San Vitale a Ravenna	54
3	Le icone bizantine	58
4	I bassorilievi bizantini	59
5	L'arte barbarica	60
6	I CAPOLAVORI <i>L'Altare del duca Ratchis</i>	62
7	L'arte figurativa carolingia e ottoniana	64
VERSO LE COMPETENZE		67

Il sistema dell'arte Le composizioni ritmiche lineari	53
ARTE IERIOGGI Da Teodora ad Adele: l'arte bizantina rivisitata, nella pittura moderna, da Klimt	56
Il sistema dell'arte Sbalzo, cesello, granulazione	61
Il sistema dell'arte La miniatura	66

LABORATORIO DELLE COMPETENZE	68
-------------------------------------	----

5 L'ARTE ROMANICA

LIBRO+INTERNET

I SITI UNESCO
◆ San Gimignano

L'ARTE DI ABITARE
◆ La casa nel Medioevo

LA STORIA NELL'ARTE	L'Europa dal 1000 al 1150	72
L'ARTE NELLA STORIA	Un linguaggio artistico austero e possente	74

CAPITOLO 1 L'ARCHITETTURA ROMANICA

Coordinate		76
1	La città romanica	77
2	Case e castelli	78

ARTE IERIOGGI Le torri in pietra si fanno di vetro. Da San Gimignano alla New York di Mies van der Rohe	80
---	----

3	La cattedrale	82
4	Capolavori architettonici in Europa	87
VERSO LE COMPETENZE		91

Il sistema dell'arte	Volte semplici e volte composte	83
-----------------------------	---------------------------------	----

CAPITOLO 2 L'ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

Coordinate		92
1	L'architettura romanica nel Nord Italia	93
ANALISI D'OPERA Il Duomo di Modena		98
2	L'architettura romanica in Toscana	101
3	L'architettura romanica nell'Italia del Centro-Nord	106
4	I CAPOLAVORI La Basilica di San Marco a Venezia	110
5	L'architettura romanica in Puglia e nel Sud Italia	112
6	Architettura romanica in Sicilia	114
VERSO LE COMPETENZE		117

Il sistema dell'arte	Nudità della materia	97
Il sistema dell'arte	Tarsia in pietra, intarsio ligneo e incrostazione	107
ARTE IERIOGGI	La Tuscia romanica. Un set pronto per il cinema italiano e internazionale	108

CAPITOLO 3 LA SCULTURA ROMANICA

Coordinate		118
1	La scultura romanica in Europa	119
2	In Italia: Wiligelmo e Benedetto Antelami	126
3	I CAPOLAVORI <i>Le Storie della Genesi</i> di Wiligelmo	128
4	I CAPOLAVORI <i>La Deposizione</i> di Antelami	130
5	Bronzisti romanici in Italia	133
6	La scultura lignea	135
VERSO LE COMPETENZE		136

Il sistema dell'arte	La composizione triangolare	123
ARTE IERIOGGI	L'eterna lotta fra Bene e Male. Il Medioevo immaginifico e simbolico di Tolkien	124
Il sistema dell'arte	I gesti	132

CAPITOLO 4 LA PITTURA E IL MOSAICO IN ETÀ ROMANICA

Coordinate		137
1	La pittura romanica in Europa e in Italia	138
2	Mosaici romanici	142
VERSO LE COMPETENZE		147

Il sistema dell'arte	Colori, ombre, chiaroscuri	140
ARTE IERIOGGI	Rappresentare Dio nell'arte contemporanea. Dal volto di Cristo alla linea di Newman	141
Il sistema dell'arte	La prima fonte per l'arte: la Bibbia	146

6 L'ARTE GOTICA

LIBRO+INTERNET

I SITI UNESCO

◆ Le cattedrali di Amiens e Reims

VITA E OPERE

◆ Giotto

LA STORIA NELL'ARTE L'Europa nei secoli XII-XV 152

L'ARTE NELLA STORIA La stagione delle grandi cattedrali 153

CAPITOLO 1 L'ARCHITETTURA GOTICA

Coordinate 158

1 La città gotica 159

ANALISI D'OPERA Castel del Monte 162

2 L'architettura pubblica nelle città comunali 163

3 Architettura cluniacense e cistercense 165

4 La cattedrale gotica 166

ANALISI D'OPERA La Cattedrale di Reims in Francia 170

5 L'estetica della luce nelle cattedrali gotiche 178

6 Capolavori gotici in Europa 179

VERSO LE COMPETENZE 186

Il sistema dell'arte
Il ritmo visivo in architettura 169

ARTE IERIOGGI
Guglie contemporanee: nel XXI secolo, si riscopre il fascino dell'architettura gotica 176

Il sistema dell'arte
La vetrata 178

ARTE IERIOGGI
Il Gotico rivisitato. Poetica oscura e sublime nel genere fantasy 184

CAPITOLO 2 L'ARCHITETTURA GOTICA IN ITALIA

Coordinate 187

1 Il Gotico "temperato" in Italia 188

2 Architettura cistercense, francescana e domenicana 189

3 I modelli mendicanti a Firenze 192

4 I CAPOLAVORI Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze 194

5 I grandi cantieri gotici in Italia 197

VERSO LE COMPETENZE 204

Il sistema dell'arte
Geometria e proporzioni nell'architettura gotica 189

ARTE IERIOGGI
Un cantiere lungo 600 anni: artisti del Novecento nel Duomo di Milano 202

CAPITOLO 3 LA SCULTURA GOTICA

Coordinate 205

1 La scultura gotica in Europa 206

2 La scultura gotica in Francia 207

ARTE IERIOGGI
Un fascino che il tempo non ha corrotto. Uta di Naumburg è sempre "la più bella del reame" 210

ANALISI D'OPERA <i>Annunciazione e Visitazione</i> di Reims	208
3 La scultura gotica in Germania	209
4 Nicola e Giovanni Pisano	212
5 I CAPOLAVORI <i>Il Pulpito del Battistero di Pisa</i> di Nicola Pisano	215
6 I CAPOLAVORI <i>Il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia</i> di Giovanni Pisano	217
7 Arnolfo di Cambio	219
8 Andrea e Nino Pisano	221
9 Crocifissi lignei e deposizioni	223
10 Lorenzo Maitani e il corpo gotico	224
VERSO LE COMPETENZE	225

Il sistema dell'arte La scultura in avorio	211
--	-----

CAPITOLO 4 CIMABUE E LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA

Coordinate	226
1 Coppo di Marcovaldo	227
ANALISI D'OPERA <i>Il Crocifisso</i> di Maestro Guglielmo	230
ANALISI D'OPERA <i>Il Crocifisso</i> di Giunta Pisano	231
2 L'iconografia di Maria	234
3 L'iconografia di san Francesco	235
4 Cimabue	236
ANALISI D'OPERA <i>La Maestà di Santa Trinita</i> di Cimabue	239
5 La decorazione della Basilica di San Francesco ad Assisi	242
6 Cavallini e la scuola romana	245
VERSO LE COMPETENZE	248

Il sistema dell'arte Le tipologie dei dipinti: le pale d'altare	229
ARTE IERIOGGI Crocifissi contemporanei. Il corpo di Cristo, dal cinema a Congdon e Bacon	232
Il sistema dell'arte La tempera su tavola e i colori medievali	237
Il sistema dell'arte Le scuole artistiche e il sistema delle botteghe	246

CAPITOLO 5 GIOTTO

Coordinate	249
1 La formazione e l'esordio	250
2 Ad Assisi: le <i>Storie di san Francesco</i>	251
3 La "questione giottesca"	254
4 A Padova: la Cappella degli Scrovegni	256
ANALISI D'OPERA <i>Il Compianto del Cristo morto</i> di Giotto	259
5 A Firenze: le tavole e gli affreschi di Santa Croce	265
6 Giotto e la cultura letteraria del suo tempo	267
ANALISI D'OPERA <i>La Maestà di Ognissanti</i> di Giotto	268
VERSO LE COMPETENZE	269

ARTE IERIOGGI Da Giotto a Bill Viola: l'arte racconta l'anima	262
Il sistema dell'arte Sovrapposizione, obliquità, prospettiva empirica	264

CAPITOLO 6 DUCCIO E LA SCUOLA SENESE

Coordinate	270
1 Duccio: l'esordio e le prime opere	271
ANALISI D'OPERA <i>La Madonna Rucellai</i> di Duccio	273
2 Duccio: i capolavori senesi	278
3 Duccio e Giotto a confronto	280
4 Simone Martini	282
ANALISI D'OPERA <i>L'Annunciazione</i> di Simone Martini	285
5 Pietro e Ambrogio Lorenzetti	286
VERSO LE COMPETENZE	288

Il sistema dell'arte Gli attributi iconografici	272
Il sistema dell'arte La doratura delle tavole	275
ARTE IERIOGGI Madonne laiche e contemporanee nella fotografia del Novecento. Il tema della maternità secondo Lange, Bischof, Heyman e Sheikh	276

CAPITOLO 7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE

Coordinate	289
1 I giotteschi	290
2 Altri pittori italiani del Trecento	291
ANALISI D'OPERA <i>La Morte e Assunzione della Vergine</i> di Paolo Veneziano	295
3 Il Gotico internazionale in Europa	296
4 Il Gotico internazionale in Italia	299
5 Gentile da Fabriano	301
6 Pisanello	303
VERSO LE COMPETENZE	306

ARTE IERIOGGI Quando l'arte incontra la fiaba. Dal Gotico internazionale alla fotografia <i>kitsch</i> contemporanea	296
Il sistema dell'arte Una fonte per l'arte: la <i>Legenda Aurea</i>	304

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 307

LE PAROLE E I TERMINI ARTISTICI	310
INDICE DEI NOMI, DEGLI AUTORI E DELLE OPERE	311
REFERENZE ICONOGRAFICHE	317