

Sandrina Bandera  
Laura Buccino  
Lorenzo Kosmopoulos  
Antonello Negri

Con il contributo di  
Jacopo Veneziani

# AL CUORE DELL' ARTE

IL NUOVO MANUALE  
DI STORIA DELL'ARTE  
per la scuola  
secondaria di II grado



 **TRECCANI GIUNTI TVP**

# GLI AUTORI

**Scientificità e competenza per un progetto didattico appassionante a cura di Sandrina Bandera**

## Sandrina Bandera

Ha svolto la sua intera attività presso la Soprintendenza ai Beni Artistici di Milano, come Soprintendente, direttrice della Pinacoteca di Brera e del Polo Museale. In parallelo è stata docente a contratto all'Università Statale di Milano.



**La metodologia della storia dell'arte moderna: dallo studio delle opere fino alla loro valorizzazione come bene culturale.**

**La storia dell'arte antica arricchita dall'analisi delle fonti, dei materiali e delle più recenti scoperte archeologiche.**



## Laura Buccino

È professoressa di Archeologia Classica presso l'Università di Firenze. Da anni membro della Missione Archeologica di Roma Tre, collabora a progetti in ambito provinciale romano: in Libia, a Leptis Magna e a Tripoli, e in Turchia, a Pompeiopolis di Paflagonia, per lo scavo di una grande residenza tardoantica.

## Lorenzo Kosmopoulos

È dottore di ricerca in Archeologia Classica e cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità all'Università di Roma "La Sapienza". È membro della missione archeologica della Sapienza per lo scavo del cosiddetto santuario di Hera (Gaggera) nel Parco Archeologico di Selinunte.



**L'architettura classica: dalle sperimentazioni alle conquiste dell'«arte del costruire» della civiltà occidentale.**

**Il linguaggio dell'arte contemporanea, per capire e amare lo spirito del nostro tempo.**



## Antonello Negri

È stato professore ordinario di Fonti, modelli e linguaggi dell'arte contemporanea e direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell'Università di Milano; dirige la rivista "L'Uomo nero. Materiali per una storia delle arti della modernità", che ha fondato nel 2002, ed è membro del Comitato editoriale della rivista "Studi di scultura".



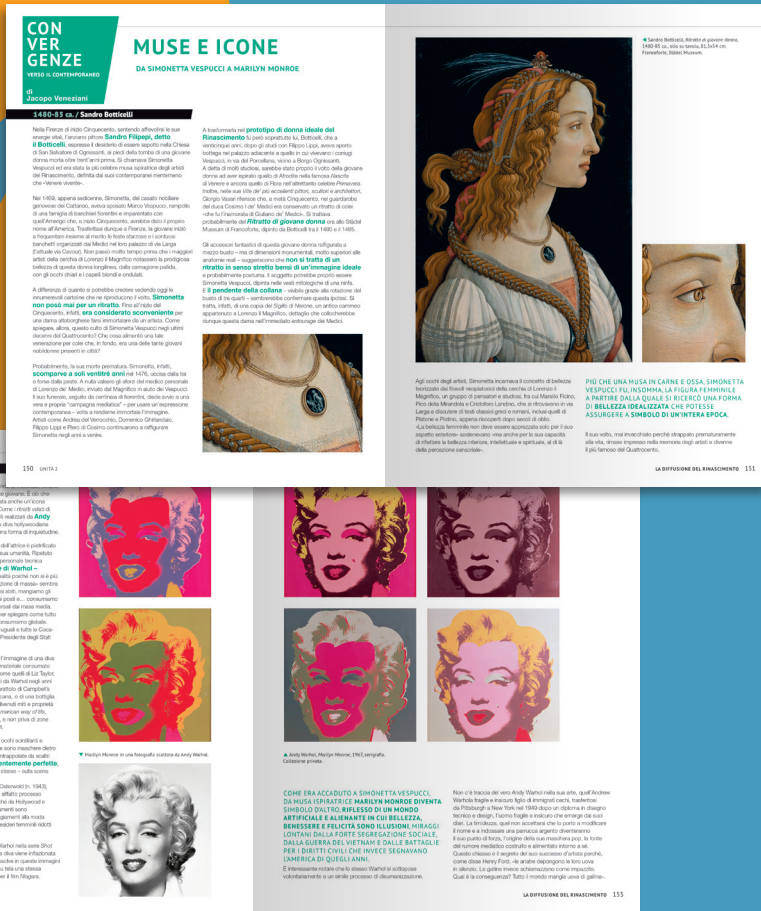
Sandrina Bandera  
presenta  
*Al cuore dell'arte*

# Il contributo di Jacopo Veneziani

## Incontrare l'arte contemporanea già dalla classe terza

“In un gioco di riflessi tra epoche diverse, le *Convergenze verso il contemporaneo* dimostrano che ogni opera d'arte non è mai isolata nel proprio tempo ma è parte di un continuo dialogo creativo che travalica i confini storici e geografici.”

*Jacopo Veneziani*



### 30 CONVERGENZE

- **Dall'arte preistorica a Keith Haring**
- **Da Babilonia al Bosco verticale**
- **Dalla scultura greca a Giacomo Balla**
- **Da Peter Christus a Dalí**
- **Da Botticelli a Andy Warhol**
- **Dal paesaggio di Leonardo alla Land Art**
- **Da Clara Peeters a Marina Abramovic**
- **Dallo Spazialismo al Metaverso...**

Storico dell'arte e divulgatore, insegna Comunicare l'arte all'Università IULM di Milano, è autore per Rizzoli di *#Divulgo. Le storie della storia dell'arte e di Simmetrie. Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi.* Per Feltrinelli ha pubblicato *La Grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d'oro dell'arte moderna.* È ospite fisso del programma "In altre parole" (La 7) condotto da Massimo Gramellini.



AL CUORE DELL'ARTE



Scopri le *Convergenze* con Jacopo Veneziani

\_ph\_Enrico\_Panina\_2024

# IL PROGETTO

Ogni capitolo è aperto da **AL CUORE DELL'ARTE:** uno strumento che conduce al cuore della trattazione, per mettere a fuoco la cifra stilistica di artisti e correnti.

Le **OPERE SIMBOLO** che hanno cambiato il corso della storia dell'arte sono **analizzate in modo approfondito** e con un innovativo ed efficace percorso di **eredità e confronti**.

### OPERA SIMBOLO FOCUS

## ÉDOUARD MANET

### La colazione sull'erba

È un'opera rivoluzionaria perché comincia a dissolversi l'idea tradizionale di prospettiva e di pittura omogenea. Infatti Manet tratta in modo pittorico diversi il paesaggio, le figure, la natura morta.



**IL CONTESTO**  
Al Salon del 1865 Manet presenta il dipinto La colazione sull'erba, davanti a una giacca che in quell'occasione si dimostrò profondamente avverso e respinse la tela insieme ad altre quattro opere.

La situazione, insulsa per il numero dei suoi amici, come il dipinto di un gruppo di persone che si sono seduti in un parco di Parigi, era stata scelta da Manet per il Salon. In un'occasione di questo genere, Manet si era già visto rifiutare la sua opera. Il Salon del 1865 era stato organizzato da un comitato di artisti, che aveva il compito di scegliere le opere da esporre. Manet era stato rifiutato, ma il comitato di artisti, che aveva il compito di scegliere le opere da esporre, aveva deciso di includere la sua opera.

**SOGGETTO COMPOSIZIONE**  
Una scena parigina, un gruppo di persone che si sono seduti in un parco di Parigi, era stata scelta da Manet per il Salon. In un'occasione di questo genere, Manet si era già visto rifiutare la sua opera. Il Salon del 1865 era stato organizzato da un comitato di artisti, che aveva il compito di scegliere le opere da esporre. Manet era stato rifiutato, ma il comitato di artisti, che aveva il compito di scegliere le opere da esporre, aveva deciso di includere la sua opera.

**IL QUADRO NEL QUADRO**  
La colazione sull'erba è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

### OPERA SIMBOLO FOCUS

## RAFFAELLO SANZIO

### La scuola di Atene

È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.



**IL CONTESTO**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

**SOGGETTO COMPOSIZIONE**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

**IL QUADRO NEL QUADRO**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

### OPERA SIMBOLO FOCUS

## RAFFAELLO SANZIO

### La scuola di Atene

È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.



**IL CONTESTO**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

**SOGGETTO COMPOSIZIONE**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

**IL QUADRO NEL QUADRO**  
La scuola di Atene è un dipinto che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte. È un'opera che ha segnato la storia dell'arte.

Le sezioni di **Educazione civica** **AL CUORE DEL PATRIMONIO ARTISTICO** sono aggiornate con le **nuove linee guida** e approfondite in ottica di **Orientamento** e **Intelligenza Artificiale**.

### EDUCAZIONE CIVICA

#### La diffusione del Rinascimento in lungo per tutti

## I musei "da toccare"

Negli ultimi anni aumentano i musei italiani e internazionali hanno passato man mano da essere luoghi di conservazione a luoghi di incontro e di incontro con il pubblico. Questo nuovo percorso affronta un percorso di visita per i visitatori e i giovani.

**IL Museo Tattile Statale di Onore ad Ancona**  
Il Museo Tattile Statale di Onore ad Ancona nasce nel 1953 da un'idea di un gruppo di artisti e intellettuali che volevano creare un museo dove il tatto fosse il principale strumento di conoscenza.

**IL Museo Tattile Statale di Onore ad Ancona**  
Il Museo Tattile Statale di Onore ad Ancona nasce nel 1953 da un'idea di un gruppo di artisti e intellettuali che volevano creare un museo dove il tatto fosse il principale strumento di conoscenza.

### ORIENTAMENTO

#### Le professioni dell'arte

## IL CURATORE DI MUSEI E DI MOSTRE D'ARTE

È un'attività che ha segnato la storia dell'arte. È un'attività che ha segnato la storia dell'arte. È un'attività che ha segnato la storia dell'arte.

**IL PERCORSO DI STUDIO**  
È un'attività che ha segnato la storia dell'arte. È un'attività che ha segnato la storia dell'arte. È un'attività che ha segnato la storia dell'arte.



Scopri di più sul corso

# Nuovi strumenti per il docente

## 3 **PERCORSI LABORATORIALI DI ORIENTAMENTO NARRATIVO**

a cura dell'**Associazione Pratika**, con attività basate sull'analisi delle opere d'arte, per sviluppare negli studenti competenze trasversali come la capacità critica e la risoluzione dei problemi.

## 10 **MODELLI DI LEZIONE**

Letture d'opera • Lezione segmentata • **Visual Thinking Strategy** • Flipped Classroom • Compito di realtà • Debate • **Sperimentare e giocare con l'IA** • Linea del tempo • Lezione di classe • UDA

## 120 **CORSI DI FORMAZIONE gratuiti in esclusiva** sulla piattaforma

Treccani **corsi-scuola.edulia.it** validi per il riconoscimento delle ore utili alla formazione del personale della scuola.

## 2500 **IMMAGINI**

in alta risoluzione su **myArtesplora**, la galleria interattiva su **myDbook.it** per **osservare da vicino**, conoscere e utilizzare nelle lezioni in classe le opere d'arte.

## **SPECIALE INSEGNARE CON L'IA**

Un **approccio innovativo** all'utilizzo della Intelligenza Artificiale Generativa che consente, prompt dopo prompt, di **applicare l'IA alle migliori metodologie didattiche**, rendendola un'alleata versatile e stimolante.



“ La sfida di *Al cuore dell'arte* è offrire contenuti complessi in modo semplice, chiaro e appassionato, andando dritti *al cuore* di ogni manifestazione artistica. Capire la complessità sarà un'emozione che porterà lo studente ad amare l'arte, a rispettarla e, perché no, a immaginarla nel proprio futuro lavorativo. ”

**Sandrina Bandera**



Sfoggia *Al cuore dell'arte* su myDbook.it



Per informazioni contatta il tuo agente



[www.giuntitvp.it](http://www.giuntitvp.it)



[giuntitvp.it/#newsletter](mailto:giuntitvp.it/#newsletter)



[treccanigiuntitvp](https://www.instagram.com/treccanigiuntitvp)



[TreccaniGiuntiTVP](https://www.facebook.com/TreccaniGiuntiTVP)