

Irene Baldriga

DENTRO L'ARTE

CONTESTO METODO CONFRONTI

Manuale di storia dell'arte
dalla Preistoria ad oggi

Un manuale che insegna un metodo, un corso che allarga gli orizzonti, un testo che racconta, immerge e appassiona

Irene Baldriga, storico dell'arte attivo con diversi ruoli nel sistema dell'istruzione secondaria superiore e universitaria, scrive un **nuovo manuale di storia dell'arte**, dalla Preistoria a oggi, seguendo le linee di ricerca più avanzate. L'attenzione al **contesto** e l'insegnamento di un **metodo di studio** rappresentano le

caratteristiche fondamentali dell'opera. Il testo inoltre si connota per la rigorosa impostazione metodologica e per un accurato aggiornamento scientifico, allarga gli orizzonti culturali all'interdisciplinarietà e presenta un canone delle opere ampio e articolato, rivalutando alcuni esponenti e movimenti artistici.

Area umanistica SS2
STORIA DELL'ARTE

L'Autrice

Irene Baldriga ha maturato esperienza di insegnamento e di ricerca nella scuola secondaria superiore e in ambito universitario, in Italia e in vari contesti internazionali. Impegnata da anni sul fronte della sperimentazione didattica e della valorizzazione dell'insegnamento della storia dell'arte in Italia e in Europa, ha coordinato progetti europei e ha fatto parte di gruppi di ricerca transnazionali: per il coordinamento del Progetto ITEMS (Innovative Teaching for European Museum Strategies) ha ricevuto il riconoscimento "Star Project" dall'Agenzia Nazionale Europea/INDIRE; è stata premiata nel circuito mondiale IES (Institute for Education

of Students) per la qualità e la creatività dell'insegnamento. È autrice di oltre 40 pubblicazioni scientifiche e della monografia *L'occhio della Lince. Arte, Scienza e Collezionismo, 1605-1630*, pubblicata nella collana storica dell'Accademia dei Lincei. Ha curato mostre e convegni su temi scientifici e inerenti all'Educazione al Patrimonio; è stata consulente RAI Educational e ha collaborato ad altri contenuti televisivi storico-artistici, anche all'estero. Nel 2015 è stata insignita dal Governo Francese della Palma Accademica con il titolo di Cavaliere per i suoi meriti culturali. Collabora con la Rivista *Tuttoscuola*.

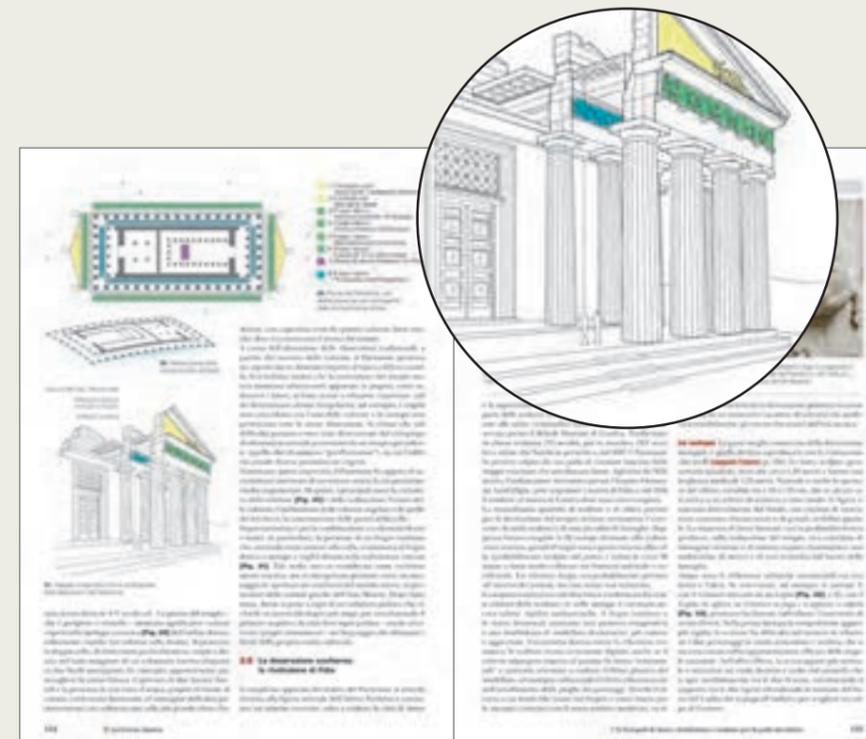

Le Guide d'autore

Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani dal 2007 al 2016, rilegge e descrive 20 capolavori che hanno segnato la storia dell'arte dall'antichità ai giorni nostri. L'analisi dell'illustre studioso ripercorre in modo rigoroso le caratteristiche salienti delle opere e del contesto che le ha prodotte, riuscendo comunque a inserirle nel quadro più ampio della storia della cultura europea

e non solo. Ogni opera viene anche considerata in relazione ai temi della conservazione, del restauro, della tutela, della fruizione: conoscere la preziosa esperienza del Direttore di uno dei massimi musei del mondo è occasione privilegiata per comprendere come il patrimonio artistico e la sua tutela non siano che espressioni concrete di una Cittadinanza adulta e consapevole.

I Disegni

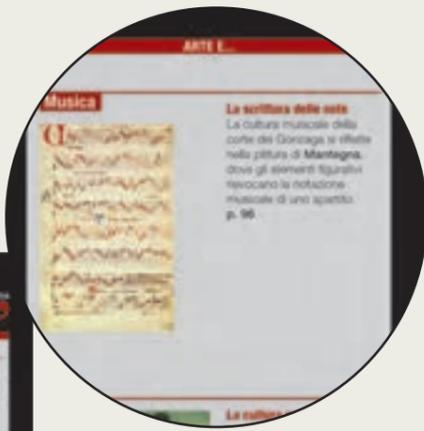

Matteo Pericoli, è l'**art director** dei disegni che sono stati realizzati appositamente per il manuale. I disegni contribuiscono a descrivere graficamente piante, prospettive e proporzioni degli edifici, insegnando così a leggerli con un metodo rigoroso. Architetto, illustratore e insegnante di fama internazionale, i suoi lavori sono stati pubblicati su numerosi giornali e riviste, tra cui *The New York Times*, *The Observer*, *The New Yorker* e *La Stampa*. Nel maggio del 2007 ha completato *Skyline of the World*, un murale di 120 metri per il nuovo terminal dell'American Airlines all'aeroporto internazionale John F. Kennedy. Pericoli è inoltre autore di numerosi libri, pubblicati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina.

La forza del contesto

Dentro l'arte immerge nel contesto storico-artistico già dalle prime pagine di ogni capitolo. Nell'introduzione **Lo spirito del tempo** l'autrice traccia un affresco del clima storico, sociale e culturale dell'epoca.

Nella stessa pagina l'attenzione al contesto emerge in **Arte e...** che accosta la storia dell'arte alle altre discipline: letteratura, filosofia, musica, danza, cinema, teatro, scienza, ecc. La sintesi storica fornisce poi tutte le coordinate essenziali allo studio.

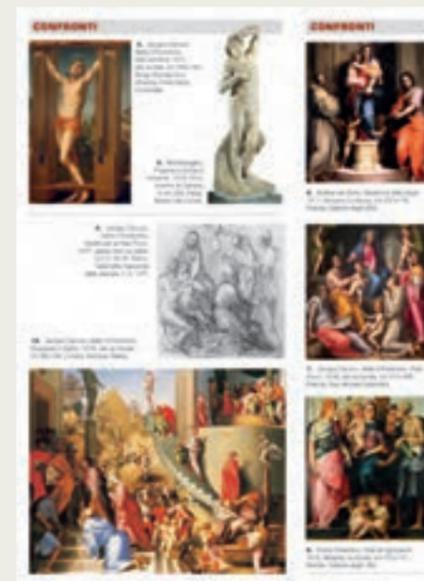
Le rubriche **Geostoria** e **Icostoria** contribuiscono ad approfondire l'inquadramento complessivo del contesto, attraverso carte geografiche e linee del tempo che aiutano a collocare artisti, opere e temi artistici sull'asse cronologico o spaziale.

L'efficacia del metodo

La forte vocazione didattica del corso emerge innanzitutto nei **Confronti** che ricorrono frequentemente nel testo: per meglio comprendere i fenomeni artistici sono accostate e comparate opere dello stesso artista, di artisti della stessa epoca o di altre epoche, o di generi artistici differenti. In questo modo il manuale punta a insegnare un metodo di studio.

L'approccio sistematico al metodo emerge molto chiaramente nella sezione **Leggere l'opera**, che aiuta ad analizzare l'opera d'arte nel suo complesso. Questa scheda segue un format, quasi un tutorial, ispirato alle schede di catalogazione utilizzate nelle Soprintendenze e spesso applicate nella pratica dai docenti. I parametri di analisi – tecnica, modelli di riferimento, iconografia, lettura formale, lettura stilistica e interpretazione – sono presentati nell'arco del manuale progressivamente, per livelli sempre più complessi e completi.

Gli Approfondimenti

Alla fine di ogni capitolo gli **Approfondimenti** contribuiscono a definire il metodo di studio:

Letture iconologiche analizza i significati nascosti delle immagini, i simboli e le figure allegoriche, collocando le opere nel loro contesto storico-culturale.

Patrimonio e cittadinanza, attraverso esempi concreti e buone pratiche, tratta della tutela e della fruizione del patrimonio artistico.

Tecnica e restauro, oltre a spiegare nel dettaglio le tecniche utilizzate dagli artisti, affronta aspetti del recupero e della conservazione dei monumenti, delle architetture e dei manufatti di particolare valore artistico.

Architettura: progetto e realizzazione analizza procedure e metodi che si celano dietro un progetto architettonico.

Le competenze

Elemento fortemente innovativo del testo, posto a conclusione di ciascun capitolo, è il **Laboratorio delle competenze**. Le attività operative, graduate e progressive, hanno anche la segnalazione delle competenze coinvolte, attraverso indicatori dei livelli di difficoltà e dei contesti di applicazione, per personalizzare le esercitazioni sui bisogni educativi degli studenti. Le esercitazioni proposte, con l'ausilio di testi, immagini, domande guida e schemi, potenziano le competenze disciplinari, come analizzare, confrontare, collegare, sintetizzare, elaborare, attribuire, ecc.

Le Architetture urbane

Le **Architetture urbane** potenziano la conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica, ripercorrendo la Storia dell'Architettura lungo l'arco cronologico che dall'antichità arriva ai giorni nostri. I percorsi tematici e trasversali analizzano le tipologie architettoniche nate in funzione della

città di chi le vive. Si evidenzia in tal modo la funzione determinante svolta dagli edifici e dai complessi monumentali nello sviluppo dei fenomeni culturali, sociali e politici che hanno segnato la storia d'Europa e del mondo. Lo spazio urbano, in particolare, viene esaminato

in ogni suo aspetto: dai palazzi del potere, ai luoghi di culto, alle abitazioni private, fino alle strutture connesse alle esigenze quotidiane degli abitanti (ponti, fontane, ospedali, musei, scuole, biblioteche, ecc).

Configurazioni

Il corso esce in due versioni:
Dentro l'arte in 5 volumi
e *Dentro l'arte* in 3 volumi.

Ogni versione prevede l'atlante
di *Architetture urbane*, che copre
l'intero corso di studi, e il fascicolo
Art history in CLIL modules
per l'ultimo anno.

Edizione in 5 volumi

1. **Dalla Preistoria all'arte romana**, pp.336
ISBN 978-88-6308-278-4
  1. **Dalla Preistoria all'arte romana**, pp.336
+ **Architetture urbane 1**, pp.72
ISBN 978-88-6308-133-6
2. **Dal Tardoantico al Gotico**, pp.252
ISBN 978-88-6308-134-3
3. **Dal Rinascimento al Manierismo**, pp.384
ISBN 978-88-6308-279-1
  3. **Dal Rinascimento al Manierismo**, pp.384
+ **Architetture urbane 2**, pp.72
ISBN 978-88-6308-135-0
4. **Dalla Controriforma all'Impressionismo**, pp.336
ISBN 978-88-6308-136-7
5. **Dal Postimpressionismo a oggi**, pp.336
+ **Art History in CLIL Modules**, pp.96
ISBN 978-88-6308-137-4

Edizione in 3 volumi

1. **Dalla Preistoria al Gotico**, pp.576
ISBN 978-88-6308-129-9
  1. **Dalla Preistoria al Gotico**, pp.576
+ **Architetture urbane**, pp.144
ISBN 987-88-6308-334-7
2. **Dal Rinascimento al Rococò**, pp.552
ISBN 978-88-6308-130-5
3. **Dal Neoclassicismo a oggi**, pp.504
+ **Art History in CLIL Modules**, pp.120
ISBN 978-88-6308-131-2

Percorsi facilitati di storia dell'arte

- Dal mondo antico al Medioevo, pp.120
ISBN 978-88-6308-370-5
- Dal Rinascimento a oggi, pp.168
ISBN 978-88-6308-371-2

Art History in CLIL Modules

- From the Origins to the 19th Century, pp.96
ISBN 978-88-6308-372-9

Tutti questi volumi sono disponibili
nella versione mista:
Libro + HUB eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

È prevista anche l'edizione
esclusivamente digitale di tutti
i volumi (HUB eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi)

Libro Cartaceo

Contenuti Digitali Integrativi

Strumenti per il docente

Guide per il docente:
Guida biennio (pp.224),
Guida triennio (pp.384),
Guida unica (pp.608).

Metodologia e didattica:
competenze, BES e CLIL,
innovazione digitale.

Verifiche di fine capitolo e
Prove per l'eccellenza sul modello
delle Olimpiadi del Patrimonio.

Materiali per l'Esame di Stato.

Soluzioni delle Verifiche presenti
nella guida; soluzioni dei *Laboratori
delle competenze* presenti nei volumi.

**Percorsi tematici di fonti
e Bibliografie.**

Disponibile per il docente
il dvd-rom con la versione
digitale dell'opera offline e
con speciali contenuti digitali
per lavorare in classe.

Contenuti Digitali Integrativi

Il libro digitale di *Dentro l'arte*

Il corso è arricchito da risorse
multimediali, indicate dalle
icone in pagina, che diventano
cliccabili nella versione digitale.

Guida d'autore

Una guida d'eccellenza,
il professor Antonio Paolucci,
spiega e commenta 20 grandi
capolavori della Storia dell'Arte.

Videotutorial

36 Videotutorial interattivi
per imparare ad analizzare
le opere d'arte.

Ricostruzioni e Restauri

36 Immagini interattive per
esplorare il tema della conservazione
di opere d'arte antiche e moderne.
6 Ricostruzioni in 3D.

Linea del tempo interdisciplinare

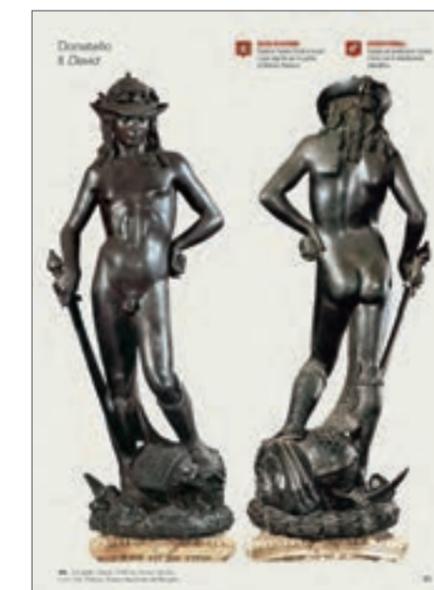
Una linea del tempo interdisciplinare,
per contestualizzare gli artisti e le
opere e approfondire i collegamenti
fra l'arte e le altre discipline.

Archivio di fonti

Ricca raccolta di fonti,
organizzate in percorsi tematici,
per approfondire il contesto
culturale in cui sono sorte o sono
state recepite le opere d'arte.

Archivio di immagini

Database di 3000 immagini in
HD, con possibilità di confronti
tra opere.

Come accedere ai Contenuti Digitali Integrativi

È il nuovo ambiente interattivo
e integrato per la didattica
digitale, che raccoglie i **Libri
Digitali**, i **Contenuti Digitali
Integrativi**, gli **Strumenti**
per la creazione di percorsi
didattici originali. **HUB
Scuola** favorisce innovative
modalità di apprendimento
e permette ai docenti di gestire
la classe e di monitorarne
i progressi.

HUB eXtra è il libro digitale
liquido: la pagina si adatta
alle dimensioni dello schermo
e risulta ben leggibile su
qualsiasi dispositivo.
Il libro contiene i **contenuti
multimediali** che consentono
di scoprire relazioni e
corrispondenze fra i vari
argomenti della disciplina, è
personalizzabile e **accessibile**:

oltre agli strumenti di
sottolineatura e disegno
è possibile aumentare la
grandezza del font del testo
e ingrandire le immagini.
Inoltre, per un'efficace didattica
collaborativa, si possono
condividere le note e salvarle
nel Notebook, il quaderno
che tiene traccia delle attività
personali e della classe.