

I linguaggi dell'arte e della comunicazione di massa. I linguaggi multimediali

Indice

percorso 1

Arte

Itinerari nell'arte <i>strumenti e metodi</i>	3
Il testo artistico	3
Che cos'è il testo artistico	3
Caratteristiche del linguaggio pittorico	3
Struttura del testo	4
Leggere un testo pittorico	5
SCHEDE DI LETTURA	6
ANTONELLO DA MESSINA <i>San Sebastiano</i>	6
PIETRO LORENZETTI <i>Madonna con Bambino</i>	7
PAUL CÉZANNE <i>Le grandi bagnanti (I)</i>	8
LABORATORIO	9
scheda L'arte e l'artista nella storia: punti di vista	10
scheda L'artista tra trasgressione e tradizione	11
La lettura critica di un'opera d'arte: <i>Punti di vista</i>	13
Metodologie di approccio all'opera d'arte	13
Come leggere un'opera d'arte	14
Lettura del conoscitore: Renato Longhi	
legge il <i>S. Matteo e l'angelo</i> di Caravaggio	14
Lettura critica: Francesco Arcangeli legge <i>Guernica</i> di Picasso	14
La lettura dei protagonisti della Scuola di Warburg:	
Ernst Gombrich considera l'importanza di Giotto	15
Lettura sociologica: Arnold Hauser riflette	
sul naturalismo quattrocentesco	15
Lettura secondo una "prospettiva storica":	
Rudolf Wittkower valuta l'arte di G.B. Tiepolo	16
Lettura secondo i parametri psicologici della visione: Rudolf Arnheim	
legge la <i>Resurrezione di Cristo</i> di Piero della Francesca	16
LABORATORIO	17
I luoghi dell'arte: i musei	19
Funzioni delle collezioni	19
Dentro i musei	19
Il museo e la città	19
I nuovi musei	20
Le città d'arte italiane	21
APPROFONDIMENTI	
La città e la sua storia	23
La strada e la piazza nella città antica: La Grecia	23
La strada e la piazza nella città romana	23
La strada e la piazza nella città del Medioevo	24
La strada e la piazza nella città del Rinascimento	25

La strada e la piazza: la città "barocca"	25
Versailles	26
Le strade e le piazze nella città industriale	26
Le strade e le piazze: la città contemporanea	27
Gruppi e movimenti	28
Astrattismo	28
Bauhaus	28
Cavaliere azzurro (Blaue Reiter)	28
Corrente	28
Costruttivismo	28
Cubismo	29
Dadaismo	29
Divisionismo	29
Ecole de Paris	30
Espressionismo	30
Fauvismo	30
Futurismo	31
Impressionismo	31
Informale (arte)	32
Iperrealismo	32
Macchiaioli	32
Metafisica	32
Neoplasticismo	33
New Dada	33
Novecento	33
Nuova Oggettività	33
Orfismo	33
Pop Art	34
Preraffaelliti	34
Raggismo	34
Ritorno all'ordine	34
Scuola Romana	34
Spazialismo	35
Suprematismo	35
Surrealismo	35
Vorticismo	35
Stili e periodi	36
Art Nouveau	36
Barocco	36
Classicismo	37
Ellenismo	37
Fiamminga (arte)	38
Gotico	38
Manierismo	39
Neoclassicismo	39
Realismo	40
Rinascimento	40
Romanico	40
Romanticismo	41
Simbolismo	42
percorsi in immagini	43
LA GUERRA	43
Piero della Francesca <i>La battaglia di Eraclio e Cosroe</i>	43

Francisco Goya <i>Il tre maggio 1808</i>	44
Henri Rousseau detto Il Doganiere <i>La guerra</i>	45
L'AMORE	46
Giovanni Bellini <i>Madonna col Bambino - Pietà</i>	46
Lorenzo Lotto <i>Marsilio Casotti e la sua sposa</i>	47
Giambattista Tiepolo <i>Rinaldo abbandona Armida</i>	48
Egon Schiele <i>Gli amanti</i>	49
Marc Chagall <i>Il compleanno</i>	50
LA CITTÀ	51
Beato Angelico <i>Gerusalemme</i>	51
Anonimo Toscano <i>Prospettiva di città ideale</i>	52
Jan Vermeer <i>Veduta di Delft</i>	53
Camille Pissarro <i>La piazza del teatro francese</i>	54
Paul Klee <i>Strada principale e strade secondarie</i>	55

percorso 2

Musica

Itinerari nella musica <i>linguaggi, generi, forme</i>	59
La comunicazione musicale	59
Funzione della musica	59
Il linguaggio della musica	59
La musica classica	62
Musica classica senza barriere	62
Il linguaggio	62
Generi e forme	62
Lineamenti di storia	63
I principi formali	67
Caratteri delle forme musicali	67
Unità e varietà	67
Procedimenti formali	67
Le principali forme della musica colta	68
La scrittura musicale	69
Omoritmia	69
La scrittura strumentale	69
La notazione musicale	70
La notazione delle altezze	70
La notazione del ritmo	70
Le forme della musica colta	71
La musica colta vocale	71
Le forme sacre	71
Le forme profane	71
La musica colta strumentale	71
Le origini	72
La sonata	72
Il poema sinfonico	72
La musica popolare	73
Gli ambiti della musica popolare	73

La musica leggera	74
Caratteristiche della musica leggera	74
La canzone	74
L'influenza della musica afroamericana	75
Il rock & roll	76
La musica beat	78
Beat in Italia	78
Musica "contro" degli anni Settanta	80
Il Progressive rock	80
Hard rock e heavy metal	80
Il Punk	81
Musica degli anni Ottanta	83
Musica pop e disco	85
Il reggae	85
Il rap	85
La disco music	86
L'industria discografica	87
Come nasca una canzone	87
Registrazioni domestiche: l'home music	88
I mestieri della musica	89
La musica per film	90
Le funzioni della musica per film	90
Caratteristiche tecniche	91
APPROFONDIMENTI La canzone italiana d'autore	92
Cantautori e band degli anni Novanta	94
Una nuova musica per una nuova era	95
Techno	95
Grunge	95
La New Age	95
PRIMO PIANO Le "Emozioni" di Battisti	96
La collaborazione di Mogol e Battisti	96
APPROFONDIMENTI Musica e pubblicità: i videoclip	99
Videoclip degli anni Novanta	99

percorso 3

Cinema

Il cinema: tecnologia, arte e spettacolo	105
Le origini	105
Il cinema diventa industria	105
Il periodo classico del cinema di Hollywood	106
La produzione americana	107
La produzione italiana	108
Dal muto al sonoro	109
Il cinema tra le due guerre	109
Il cinema italiano durante il fascismo	109
La crisi del dopoguerra	110
Il cinema e il Neorealismo	111
Cronologia dei film più significativi	112

	Il cinema italiano degli anni Cinquanta	113
	Totò e la tradizione comica	113
	Il cinema francese	114
	Gli anni Sessanta	114
	La «Nouvelle Vague»	114
	Il «Free Cinema»	115
	Il cinema di Ingmar Bergman	116
	Il cinema italiano	116
	Il divismo	117
	Le «divine»	117
	Il «New American Cinema»	118
	Le tendenze negli anni Settanta e Ottanta	118
	Il «giovane cinema italiano»	119
	Il testo cinematografico	121
	L'inquadratura	121
	I movimenti della macchina da presa	121
	La scena	121
	La sequenza	124
	La luce e il colore	124
	Il montaggio	124
	La sonorizzazione	124
	Come si scrive un film	124
	Scheda guida alla recensione di un film	127
	I generi	128
	Il musical	128
	SCHEDA FILMICA Evita	129
	L'orrore	130
	SCHEDA FILMICA Dracula	131
	Il western	132
	SCHEDA FILMICA Balla coi lupi	133
	Il poliziesco	134
	Il cinema «giallo» in Italia	135
	SCHEDA FILMICA La finestra sul cortile	136
PRIMO PIANO	Un maestro della suspense: Alfred Hitchcock	138
	Notizie biografiche e filmografiche	138
	Hitchcock e la suspense	139
	Suspence e <i>humour</i>	139
	La fantascienza	140
	SCHEDA FILMICA Blade runner	141
	Il film d'avventura	142
	scheda Il cinema d'animazione di Walt Disney	143
PRIMO PIANO	Un attore: Chaplin, un clown malinconico del cinema	145
PRIMO PIANO	Un regista: Orson Welles	146
	Quarto potere	146
	scheda Il cinema spettacolare di Lucas e Spielberg	148
	SCHEDA FILMICA Salvate il soldato Ryan	149
	scheda Woody Allen	150
	scheda Federico Fellini	151
	scheda Kurosawa e il cinema giapponese	152
PRIMO PIANO	Un film «cult»: Arancia meccanica	153
	Il soggetto	153
	I temi	153
	Il regista: Stanley Kubrick	154

Percorsi	155
Cinema ed emigrazione	155
Cinema e amore	155
Cinema e mondo giovanile	156
Cinema e melodramma	158
Cinema e mito	158
Cinema e catastrofi	159
Cinema e pittura	159
Film sul Cinema	160
Cinema e amicizia	161
Cinema e letteratura	163
Cinema e tecniche narrative	163
Dalla letteratura al film, dal film alla scrittura	164
Dall'opera letteraria al film: <i>La lunga notte del '43</i>	164
Giorgio Bassani, <i>Una notte del '43</i> (1956)	167
LABORATORIO	169
scheda Le parole del cinema	170

percorso 4

Fotografia

L'arte della fotografia	177
Origine e usi della fotografia	177
La fotografia come rappresentazione	178
La tecnica fotografica	179
Il codice visivo	180
LABORATORIO	182

percorso 5

Fumetto

Il fumetto come racconto visivo	187
Breve storia del fumetto	187
Il fumetto italiano	188
Il fumetto nel dopoguerra	188
scheda L'horror a fumetti	191
Il linguaggio del fumetto	193
Gli elementi costitutivi del fumetto	193
La sintassi del linguaggio del fumetto	193
scheda Le parole del fumetto	197
LABORATORIO	198
Analisi di un fumetto: lettura di <i>Steve Canyon</i>	200
Percorsi: Il poliziesco a fumetti	203
Dick Tracy Chester Gould	203
Martin Mystère: il detective dell'impossibile A. Castelli e A. M. Ricci	204
LABORATORIO	205
Il Corvo James O'Barr	206
LABORATORIO	207

percorso 6

Pubblicità

La pubblicità. La creatività al servizio del consumo	211
Qualche cenno storico	211
La situazione comunicativa	211
Il valore del prodotto	211
Mezzi e strategie della persuasione	212
La struttura del testo pubblicitario	213
Caratteristiche del linguaggio pubblicitario	214
Tipologie di format	215
La pubblicità oggi: linguaggi, canali, mercati	216
Videoclip e linguaggio multimediale	216
Pubblicità e reti informatiche	216
La pubblicità sociale	216
Guida alla lettura di un testo pubblicitario	216
scheda Un caso pubblicitario: Oliviero Toscani	218
scheda Esempio di lettura della pubblicità televisiva	218
scheda Pubblicità Progresso	220
L'arte nella pubblicità	222
LABORATORIO	226

percorso 7

Televisione

La televisione strategie e tecniche	229
Breve storia della televisione	229
Le origini	229
Lo sviluppo nel dopoguerra	229
I generi televisivi	230
La produzione di fiction	230
La produzione televisiva non-fiction	231
I programmi di intrattenimento	231
I personaggi «veri» delle storie televisive	232
scheda	
Il palinsesto	234
Il tempo televisivo e il tempo sociale	234
Il futuro dei media	236
Internet e televisione	236
Televisione digitale	237
scheda L'era digitale è iniziata: attivatevi!	238
Opinioni a confronto	239
I critici e gli scettici	239
Jader Jacobelli: Cento no alla Tv	239
Walter Moro: Tv, apprendimento e strategie di recupero	240
LABORATORIO	241
Cinema e mass-media	242
SCHEDA FILMICA The Truman Show	243

percorso 8

Multimedialità

Nuove tecnologie, nuovi linguaggi	247
Multimedialità	248
Che cos'è la multimedialità	248
Iper testo	247
Che cos'è un ipertesto	250
Saper leggere e scrivere un ipertesto	251
Internet	255
Che cos'è Internet	255
World Wide Web: Ragnatela mondiale	256
Che cos'è il WWW	256
Saper attivare una sessione di collegamento Internet	257
Saper navigare in Internet	258
E-mail: la posta elettronica	261
Che cos'è la posta elettronica	261
Saper attivare la posta elettronica	263
Esempio di pagina di un ipertesto	268
L'ipertesto multimediale nella didattica	269
scheda	270
Come da una gita può nascere un ipertesto	270
<i>Cerca in Internet</i>	271
<i>Cerca in Internet</i>	275