

STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D'ARTE – TRIENNIO

Prof. Valeria Di Piazza
Anno Accademico 2016-20167

Programma del corso

Parte generale: Lineamenti di storia delle arti grafiche in Europa dal Quattrocento all'Ottocento
Corso monografico: Toulouse-Lautrec, La collezione del Museo di Belle Arti di Budapest

La parte generale del corso sarà dedicata ai momenti fondamentali della storia dell'arte grafica in Europa dal Quattrocento all'Ottocento attraverso l'analisi delle principali tecniche: xilografia, calcografia diretta e indiretta (bulino, acquaforte), tecniche in piano (litografia, serigrafia), e degli aspetti e delle personalità più significative. Per la xilografia: Albrecht Dürer (1471-1528), Luca di Leida (1494 ca.-1533), Ugo da Carpi (1480 ca.-1532), Paul Gauguin, Edvard Munch, gli Espressionisti tedeschi. Per il bulino: Albrecht Dürer (1471-1528), Luca di Leida (1494 ca.-1533), Marcantonio Raimondi (1482 ca. -1534 ca.), Cornelis Cort (1530-1578), Agostino Carracci (1557-1602), Claude Mellan (1598-1688) e la stampa di traduzione. Per l'acquaforte: Francesco Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540), Federico Barocci (1526-1612), Jacques Callot (1592-1635), Stefano Della Bella (1610-1664), Rembrandt (1606-1669), Pietro Testa (1612-1650), Giovan Benedetto Castiglione (1609-1664), Salvator Rosa (1615-1673), Giambattista Tiepolo (1696-1770), Antonio Canal detto Canaletto (1697-1768), Giambattista Piranesi (1720-1778). Per la litografia: Honoré Daumier (1808-1879), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Maurits Cornelis Escher (1898-1972). La specificità del linguaggio grafico sarà esaminata attraverso il rapporto tra l'incisione e le altre discipline artistiche ad essa strettamente correlate come il disegno, la pittura,

Il corso monografico prenderà in esame l'opera grafica di Henri de Toulouse-Lautrec(1864-1901), pittore bohémien della Parigi di fine Ottocento, considerato il più famoso maestro di manifesti e stampe tra il XIX e il XX secolo. Si tratta di manifesti, illustrazioni, copertine di spartiti e locandine, provenienti dal Museo di Belle Arti di Budapest, alcune delle quali sono rarità perché stampate in tirature limitate, firmate e numerate e corredate dalla dedica dell'artista. Tra le peculiarità della sua arte, è l'aver come soggetto uomini e donne illustrati in momenti quotidiani o di divertimento, affascinando la borghesia francese. Il quartiere parigino di *Montmartre* è la sua fonte di ispirazione e la maggior parte delle sue opere sono riconducibili alla vita notturna e ai locali di questa zona. Si tratta di rappresentazioni di istanti di vita quotidiana che l'artista restituisce con un effetto di grande immediatezza, così che diventa uno degli illustratori e disegnatori più richiesti di Parigi. Gli vengono commissionati manifesti pubblicitari per le rappresentazioni teatrali, per balletti, spettacoli, oltre che illustrazioni di importanti riviste dell'epoca come la satirica *La Rire*. Si esamineranno la tecnica litografica e le tecniche di stampa di fine Ottocento, dai colori accesi, la riproduzione su vasta scala, presupposti per la nascita del manifesto pubblicitario, di cui Toulouse-Lautrec è stato con la sua arte un precursore.

Bibliografia

Lineamenti di storia delle tecniche 1. Le tecniche d'inchiostro a rilievo. La xilografia, a cura di Ginevra Mariani, Roma Edizioni De Luca 2001

Lineamenti di storia delle tecniche 2. Le tecniche calcografiche d'incisione diretta. Bulino puntasecca maniera nera, a cura di Ginevra Mariani, Roma Edizioni De Luca 2003

Lineamenti di storia delle tecniche 3. Le tecniche calcografiche d'incisione indiretta. Acquaforte e acquatinta, a cura di Ginevra Mariani, Roma Edizioni De Luca 2005

Le tecniche in piano Litografia e Serigrafia 4., a cura di Ginevra Mariani, Roma Edizioni De Luca 2006

Corso monografico:

Toulouse-Lautrec. La collezione del Museo di Belle Arti di Budapest, a cura di Zsuzsa Gonda, Kata Bodor, Roma, Museo dell'Ara Pacis, 4 dicembre 2015 – 8 maggio 2016, Milano, Skira editore, 2015.

Lecture consigliate:

S. Massari, F. Negri Arnoldi, *Arte e scienza dell'incisione*, Roma Carocci editore 2001

La Litografia. Duecento anni di storia, arte, tecnica, a cura di Domenico Porzio, Mondadori Milano 1982.