STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D'ARTE – TRIENNIO

Prof. Valeria Di Piazza
Anno Accademico 2023-2024

Programma del corso

Parte generale: Lineamenti di storia delle arti grafiche in Europa dal Quattrocento al Novecento
Corso monografico: La pratica grafica tra disciplina, alchimia e libero arbitrio. Esempi della Collezione di grafica del Novecento e contemporanea dei Musei Vaticani.

La parte generale del corso sarà dedicata ai momenti fondamentali della storia dell'arte grafica in Europa dal Quattrocento al Novecento attraverso l'analisi delle principali tecniche: xilografia, calcografia diretta e indiretta (bulino, acquaforte, puntasecca), tecniche in piano (litografia, serigrafia), e attraverso gli artisti più significativi a queste tecniche collegate. La specificità del linguaggio grafico sarà esaminata attraverso il vario rapporto che si crea con le altre discipline artistiche.
Gli artisti esaminati con le loro opere grafiche saranno: Albrecht Dürer (1471-1528), Luca di Leida (1494ca.-1533), Ugo da Carpi (1480 ca.-1532), Marcantonio Raimondi (1482ca.-1534ca.), Francesco Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540), Cornelis Cort (1530-1578), Agostino Carracci (1557-1602), Federico Barocci (1526-1612), Claude Mellan (1598-1688), Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt van Rijn(1606-1669), Stefano Della Bella (1610-1664), Pietro Testa (1612-1650), Giovan Benedetto Castiglione detto il Grechetto (1609-1664), Salvator Rosa (1615-1673), Giambattista Tiepolo (1696-1770), Antonio Canal detto Canaletto (1697-1768), Giambattista Piranesi (1720-1778), William Blake (1757-1827), Honoré Daumier (1808-1879), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Paul Gaugin (1848-1903), Edvard Munch (1863-1944), gli Espressionisti tedeschi, Maurits Cornelis Escher (1898-1972), Giorgio Morandi (1890-1964), Andy Warhol (1928-1987).

Il corso monografico sarà dedicato ad alcune opere della grafica del Novecento e contemporanea dei Musei Vaticani secondo l'ottica che la pratica grafica si realizza attraverso la disciplina, l'alchimia e libero arbitrio. Esiste un aspetto implicito nell'atto di creare un'immagine da una matrice, in legno, metallo o pietra, un aspetto che rende il momento dell'esecuzione di un'opera grafica profondamente diverso rispetto a quanto accade nelle altre modalità espressive: quello che l'artista vede mentre lavora, non è quello che vedrà quando il lavoro sarà terminato e stampato. Saranno presentate opere grafiche di Ernst Ludwig Kirchner, Stanley William Hayter, Jackson Pollock, Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Venturino Venturi, Ben Nicholson, Paul Klee, Isamu Akusawa, Joan Josep Tharrats, Hans Hartung

La prova d'esame consiste in una discussione orale sul programma (parte generale e corso monografico) relativo all'anno di frequenza dello studente.

Bibliografia
Parte generale:
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:
Francesca Boschetti, Giuseppe Trassari Filippetto, *La pratica grafica tra disciplina, alchimia e libero arbitrio. Una riflessione a due voci*, in *I segni del sacro Le impronte del reale. La grafica del Novecento nella Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani*, a cura di Francesca Boschetti, Città del Vaticano; Braccio di Carlo Magno, 11 dicembre 2019-29 febbraio 2020, Edizioni Musei Vaticani, 2019, pp. 75-101, 310-327, 330-334.

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

L'enigma Escher. Paradossi grafici tra arte e geometria, a cura di Marco Bussagli, Federico Giudiceandrea, Luigi Grasselli, catalogo della mostra, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 19 ottobre 2013-23 febbraio 2014, Skira, Ginevra-Milano, 2013.