

STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D'ARTE – TRIENNIO

HISTORY OF DESIGN AND ART GRAPHIC - TRIENNIO

Prof. Valeria Di Piazza
Anno Accademico 2023-2024

Course program

Program: Outlines of the history of graphic arts in Europe from the fifteenth to the twentieth century

Monographic course: Graphic practice between discipline, alchemy and free will. Examples from the 20th century and contemporary graphics collection of the Vatican Museums.

The general part of the course will be dedicated to the fundamental moments of the history of graphic art in Europe from the fifteenth to the twentieth century through the analysis of the main techniques: woodcut, direct and indirect chalcography (engraving, drypoint, etching, aquatint), flat techniques (lithography, screen printing), and through the most significant artist to these related techniques. The specificity of the graphic language will be examined through the various relationship that is created with the other artistic disciplines.

The artists examined with their graphic works will be: 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 Gauguin (1848-1903), Edvard Munch (1863-1944), German expressionists, Maurits Cornelis Escher (1898-1972), Giorgio Morandi (1890-1964), Andy Warhol (1928-1987).

The monographic course will be dedicated to some twentieth-century and contemporary graphic works of the Vatican Museums according to the perspective that graphic practice is achieved through discipline, alchemy and free will. There is an implicit aspect in the act of creating an image from a matrix, in wood, metal or stone, an aspect that makes the moment of execution of a graphic work profoundly different compared to what happens in other expressive methods: what the artist sees while he works, it is not what he will see when the work is finished and printed. Graphic works by E.L. Kirchner, S. W. Hayter, J. Pollock, G. Morandi, L. Bartolini, V. Venturi, B. Nicholson, P. Klee, I. Akusawa, J.J. Tharrats, H. Hartung will be presented.

The exam consists of an oral discussion on the program (general part and monographic course) relating to the student's year of attendance.

Bibliography

General part:

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

Monographic course:

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.

Recommended readings:

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.