

Storia dell'Illustrazione e della pubblicità – Triennio

A.A. 2024-2025

Prof.ssa Giulia Ingarao

Cultrice della materia: Marzia Giulio

PROGRAMMA/ 6 CFU

A partire dalla storia del manifesto pubblicitario verrà illustrato lo sviluppo dell'**Arte Pubblicitaria**.

Il corso si concentra sullo studio della nascita dell'illustrazione pubblicitaria attraverso i seguenti autori: Aubrey Beardsley, Will Bradley, Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Leonetto Cappiello, Marcello Dudovich, Leopoldo Metlicoviz, per poi dedicarsi all'analisi della relazione esistente tra avanguardie e pubblicità.

Durante il corso saranno affrontati in particolare i seguenti temi in relazione allo sviluppo delle avanguardie artistiche: il rapporto tra il giapponismo e il manifesto pubblicitario; tra il dinamismo futurista e le strategie persuasive pubblicitarie; l'influenza del surrealismo sull'iconografia pubblicitaria e l'inserimento della fotografia e dunque di nuove modalità comunicative, nell'arte di propaganda costruttivista. In particolare, verranno presentati degli approfondimenti tematici sul rapporto tra Futurismo e pubblicità e verranno analizzate le riviste dada e surrealiste attraverso il rapporto tra immagine e testo.

Agli studenti saranno forniti i file power point preparati per le lezioni che, insieme ai testi indicati in bibliografia, costituiscono un indispensabile materiale didattico e di studio per superare l'esame. Oltre ai testi indicati si consiglia di consultare, durante la preparazione dell'esame, un manuale a scelta di Storia dell'Arte, utile a contestualizzare la cornice in cui i singoli autori trattati agiscono.

Struttura del corso

Modulo 1: Le origini della pubblicità illustrata

- Introduzione alla storia del manifesto pubblicitario.
- I primi illustratori pubblicitari:
 - **Aubrey Beardsley** e l'estetismo in bianco e nero.
 - **Will Bradley** e l'Art Nouveau americana.
 - **Jules Chéret** e l'invenzione della stampa a colori.
 - **Henri de Toulouse-Lautrec** e la documentazione della vita notturna della Belle Époque.
- **Approfondimento:** Il giapponismo e l'influenza di **Hokusai** sul manifesto pubblicitario.

Modulo 2: Dall'Art Nouveau al Futurismo

- **Leonetto Cappiello**, Marcello Dudovich e Leopoldo Metlicoviz: il manifesto tra eleganza e sintesi visiva.

- Il Futurismo e la pubblicità: il **paroliberismo futurista** e il dinamismo grafico.
- L'esperienza di **Fortunato Depero** tra arte, pubblicità e design industriale.

Modulo 3: L'influenza delle avanguardie sulla pubblicità

- **Il Costruttivismo sovietico**: fotografia e propaganda politica.
- **Dada e Surrealismo**: il ruolo delle riviste e il rapporto immagine-testo.

“Littérature”, “Le Surréalisme au Service de la Révolution”, “View”, “VVV”, “Minotaure”.

Modulo 4: La pubblicità dal primo dopoguerra agli anni '50

- L'evoluzione delle strategie pubblicitarie nel secondo dopoguerra.
- La nascita delle agenzie pubblicitarie e il professionismo nella grafica.
- L'eredità delle avanguardie nel design pubblicitario.

Modalità di esame

Studio dei testi in bibliografia.

Analisi di case studies proposti durante le lezioni.

Uso dei materiali PowerPoint forniti dalla docente.

Possibilità di approfondire con un manuale di Storia dell'Arte a scelta

Testi da studiare per sostenere l'esame:

- Elio Grazioli, *Arte e pubblicità*, Mondadori, Milano 2001 (fino al capitolo “Il dopoguerra”).
- Stefano Roffi, “L'Arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria”. L'arte della pubblicità alla villa dei Capolavori, in D. Cimorelli, S. Roffi (a cura di), *Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957*, Silvana Editoriale, Milano 2017.
- Villari Anna, “Facile, sintetica, simpatica, convincente”. Tra manifesti e cinema, pubblicità in Italia dalla Belle Époque al secondo dopoguerra in, D. Cimorelli, S. Roffi (a cura di), *Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957*, Silvana Editoriale, Milano 2017.
- Stefano Sbarbaro, Officine Grafiche Ricordi: arte e imprenditoria agli albori della pubblicità, in D. Cimorelli, S. Roffi (a cura di), *Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957*, Silvana Editoriale, Milano 2017.
- Maurizio Scudiero, *Depero*, art e dossier, Giunti, 2009.
- Enrica Crispino, *Toulouse-Lautrec*, art e dossier, Giunti, 2014.
- Francesco Morena, *Hokusai*, art e dossier, Giunti, 2017.

