

Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDIO

Allegato 4

PROGRAMMA

Settore scientifico disciplinare L-Art/03 Storia dell'Arte Contemporanea

Modulo didattico Storia dell'arte contemporanea + Storia della grafica e dell'illustrazione in età contemporanea

CF 6 (3 + 3) **N. complessivo di ore** 48 (24 + 24)

Anno2023/2024 **Semestre** I

Metodi didattici:

- Lezione frontale, proiezioni di immagini e discussione
- Esercitazioni (in particolare riconoscimenti e analisi dei materiali visivi, se possibile uscite didattiche anche presso istituti, musei, mostre temporanee in città)
- Attrezzature (PC per proiezione immagini e PPT, eventuali materiali e documenti in possesso dell'ICPAL inerenti alle materie di insegnamento su cui svolgere esercitazioni e riconoscimenti).

Collaboratori: N/A

Obiettivi formativi (testo di massimo 1000 caratteri)

L'obiettivo generale del corso è avere una conoscenza di base delle vicende artistiche dell'età contemporanea dal Neoclassicismo ai giorni nostri da svolgersi nel primo modulo su cui innestare il modulo specialistico sulla storia della grafica e dell'illustrazione, con particolare attenzione sullo sviluppo degli albi illustrati e delle riviste artistiche, del libro d'arte e del libro d'artista, tra metà Ottocento e Novecento. Gli obiettivi specifici del corso sono: saper riconoscere le principali tipologie di produzioni grafiche ed editoriali illustrate degli ultimi duecento anni e saperli collocare nel contesto storico culturale di riferimento; apprendere gli elementi per comprendere il rapporto tra testo e immagine, tra narrazione e illustrazione; individuare gli elementi strutturali del libro inteso come oggetto d'arte (libro illustrato, libro d'arte, libro d'artista, libro-oggetto); apprendere la differenza tra illustrazione e decorazione; conoscere le diverse tecniche incisorie e di stampa dell'età contemporanea, conoscere le principali collezioni italiane di libri d'artista.

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

Via Milano, 76 - 00184 Roma

Contenuti e programma del corso (testo di massimo 1000 caratteri)

Il primo modulo si concentrerà sulle vicende dell'arte dell'Ottocento e del Novecento (Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Posti impressionismo e Simbolismo, Avanguardie storiche, Entre-deux-guerres, Secondo Post-Guerra, neoavanguardie e sviluppi attuali dei linguaggi e delle pratiche artistiche) al fine di predisporre il terreno su cui analizzare il rapporto dell'arte pura con la grafica e l'illustrazione.

Nel secondo modulo saranno analizzati i capisaldi della storia dell'illustrazione e dei libri d'artista internazionali e nazionali, partendo dalle esperienze di fine Settecento (Hogarth), i libri illustrati del romanticismo, lo sviluppo della litografia e dei grandi albi illustrati, i prodromi della bande dessinée e del fumetto, la nascita del libro d'arte nel secondo ottocento nell'ambito degli Arts and Crafts e dell'Aesthetic Movement e poi in Italia, lo sviluppo del libro d'artista dalle avanguardie storiche sino ad oggi, con particolare attenzione a Futurismo, al Dadaismo, alle sperimentazioni del secondo dopoguerra e delle pratiche più attuali, partendo dai libri d'artista del Fondo Bertini della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Modalità di valutazione

- Orale
- Altro

Testi adottati:

- **PRIMO MODULO:** Un manuale scolastico sulla storia dell'arte contemporanea a scelta dello studente. Come testo di riferimento si suggerisce: Gillo Dorfles, Angela Vettese, *Arte. Artisti, opere e temi. Dal Post-Impressionismo ad oggi*, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2019 o edizioni precedenti)
- **SECONDO MODULO:** Paola Pallottino, *Storia dell'illustrazione italiana: libri e periodici a figura dal XV. al XX secolo*, Zanichelli, Bologna (anche nell'edizione Paola Pallottino, *Storia dell'illustrazione. Cinque secoli di immagini riprodotte*, Casa Usher, 2010) (introduzione e capitoli dedicati al XIX e XX secolo).
- **SECONDO MODULO:** Dispense a cura del docente con una serie di letture tratte da: G. Fanelli-E. Godoli, *L'illustrazione Art Nouveau*, Editore Editori Laterza 1989; *Il graphic novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine*, a cura di Andrea Tosti, Tunue, Latina 2016; *Litografia, serigrafia: le tecniche in piano*, a cura di Ginevra Mariani, De Luca, Roma 2005; *Le tecniche d'incisione a rilievo: la xilografia*, a cura di Ginevra Mariani, De Luca, Roma 2005; Ralph Jentsch, *I libri d'artista italiani del Novecento*, Allemandi, Torino 1993; *Il libro come opera d'arte: avanguardie del Novecento nel panorama internazionale* (GNAM, 2006), a cura di G. Maffei e M. Picciau), Corraini, Mantova 2006; *Figurare la Parola: Editoria e Avanguardie artistiche del Novecento nel Fondo Bertini*, a cura di Lucia Chimirri, Roma 2004. Altre letture utili agli approfondimenti del corso.

Altre risorse didattiche

Materiali preparati dal docente (estratti di pubblicazioni o articoli, cartelle di immagini per esercitazioni, siti web di riferimento, etc.)