

## MODELLO PROGRAMMA

### PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE: PFP n. 5

**Titolo Insegnamento ovvero Titolo modulo:** Storia della grafica e dell'illustrazione in età contemporanea

**Crediti:** 3

**Ore di lezione:** 24

**Ore di esercitazione/laboratorio**

**Supporti alla didattica in uso alla docenza:**  
necessità di videoproiezione di immagini

**Obiettivo dell'insegnamento:** fornire una precisa e specifica conoscenza teorica e tecnica dell'argomento sul quale verte il corso, ovvero una circostanziata definizione di cosa siano la stampa d'arte e il libro d'artista e come vengano realizzati; fornire una conoscenza generale della storia della grafica da Goya alla seconda metà del Novecento e della storia del libro d'artista dalla sua nascita alla fine del XX secolo; fornire una conoscenza approfondita in merito alla produzione grafica e di libri d'artista di alcuni dei maggiori protagonisti del XIX e soprattutto del XX secolo quali, ad esempio, Goya, Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Dubuffet, Kandinskij, Rouault, Kirchner e i principali esponenti dell'Espressionismo tedesco.

**Programma/contenuti:**

- Introduzione teorica: cos'è una stampa originale; cos'è un libro d'artista
- Introduzione tecnica: come si realizza un'incisione calcografica, una xilografia, una litografia, un libro d'artista
- Francisco Goya incisore, ovvero la nascita di un nuovo modo di intendere le tecniche e l'estetica della grafica d'arte
- La grafica all'epoca delle avanguardie storiche
- Picasso incisore e autore di libri d'artista
- Matisse incisore e autore di libri d'artista
- Chagall incisore e autore di libri d'artista
- Rouault incisore e autore di libri d'artista
- Miró incisore e autore di libri d'artista
- Dubuffet incisore e autore di libri d'artista
- Kandinskij incisore e autore di libri d'artista
- La grafica e il libro d'artista nell'Espressionismo tedesco
- Lo stampatore quale figura fondamentale nello sviluppo della storia della grafica
- Roger Lacourière, Fernand Mourlot, Stanley William Hayter e altri grandi stampatori del Novecento
- La nascita del libro d'artista e suo sviluppo nel XIX secolo
- Il libro d'artista nel XX secolo
- Ambroise Vollard e un nuovo corso per la storia del libro d'artista
- Tériade, Aimé Maeght, Albert Skira e i grandi editori di libri d'artista del Novecento
- Il catalogo ragionato quale strumento fondamentale di studio e di conoscenza dell'opera grafica e dei libri d'artista di un autore

**Bibliografia**D'esame:

- F. Chapon, *Le Peintre et le Livre. L'âge d'or du livre illustré en France, 1870-1970*, Flammarion, Paris, 1987.
- D. Stein, *Artists books in modern era – 1870-2000*, Fine Arts Museum of San Francisco, 2001.
- M. Tavola, *Breve storia del livre d'artiste – Da Delacroix a Picasso, da Charles Motte a Tériade, da Parigi all'Europa*, in *Allo Paris! Il libro d'artista da Manet a Picasso nella collezione Corrado Mingardi*, Skira, Milano 2008.

Di approfondimento: verrà fornita durante il corso, in base anche agli interessi manifestati dagli studenti

Sitografia: verrà fornita durante il corso, in base anche agli interessi manifestati dagli studenti

**Controllo dell'apprendimento e modalità d'esame:**

**esame orale, nel quale viene chiesto di dimostrare di avere compreso e acquisito quanto esposto nel corso**

**Elenco nominativi dei docenti che condividono il corso**

Allegare *curricula vitarum* sintetici come da modello precedente

Milano, 11-08-2025

*Michele Tavola*