

IL DISEGNO FURIOSO FURIOUS DRAWING

47° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE
CONGRESSO DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
ATTI 2026

47° INTERNATIONAL CONFERENCE
OF REPRESENTATION DISCIPLINES TEACHERS
CONGRESS OF UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
PROCEEDINGS 2026

a cura di

curated by

Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco

proceedings

IL DISEGNO FURIOSO FURIOUS DRAWING

47° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione
Congresso per la Unione Italiana per il Disegno
47° International Conference of Representation Disciplines Teachers
Congress of Unione Italiana per il Disegno

Ferrara | 10 - 11 - 12 settembre 2026
Ferrara | September 10th - 11th - 12th 2026

a cura di / curated by
Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco

Isbn e-book Open Access: 9791282811040

Copyright © 2026 by UID press

Pubblicato con licenza Creative Commons

Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.

L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTI DEL CONVEGNO ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF CONFERENCE PROCEEDINGS

Atti - Coordinamento editoriale /
Conference Proceedings - Editorial Coordination

Editor-in-Chief
Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca
Rossato, Fabiana Raco

Piattaforma Open Journal System /
Open Journal System platform
Domenico Paglia, Luca Rossato (architettura e
amministrazione)
Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco
(Journal Manager)
Martina Suppa (email Manager)

Atti - Comitato editoriale /
Conference Proceedings - Editorial Committee

Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca
Rossato, Fabiana Raco, Greta Montanari, Alessandra Perez
Amitrano, Giulia Ursino, Chiara Marcantonio

Revisori / Peer Reviewers

Fabrizio Agnello
Piero Albinini
Giuseppe Amoroso
Adriana Arena
Marinella Arena
Pasquale Argenziano
Martina Attenni
Alessandra Avella
Leonardo Baglioni
Vincenzo Bagnolo
Fabrizio Banfi
Laura Baratin
Piero Barlozzini
Cristiana Bartolomei
Alessandro Basso
Carlo Battini
Francesco Bergamo
Marco Giorgio Bevilacqua
Fabio Bianconi
Matteo Bigongiarì
Marco Bini
Cecilia Bolognesi
Stefano Brusaporci
Giovanni Caffio
Adriana Caldarone
Marianna Calia
Michele Calvano
Cristina Candito
Mirco Cannella
Mara Capone
Alessio Cardaci
Laura Carlevaris
Camilla Casonato
Valentina Castagnolo
Valeria Cera
Stefano Chiarenza

Emanuela Chiavoni
Enrico Cicalò
Alessandra Cirafici
Vincenzo Cirillo
Luigi Cocchiarella
Daniele Colistra
Luigi Corniello
Graziana D'Agostino
Pierpaolo D'Agostino
Saverio D'Auria
Domenico D'Uva
Pia Davico
Antonella di Luggo
Francesco Di Paola
Edoardo Dotto
Tommaso Empler
Maria Linda Falcidieno
Marika Falcone
Laura Farroni
Marco Fasolo
Francesca Fatta
Marco Filippucci
Fausta Fiorillo
Isabella Friso
Amedeo Ganciu
Vincenza Garofalo
Alessia Garozzo
Fabrizio Gay
Andrea Giordano
Elisabetta Caterina Giovannini
Sara Gonizzi Barsanti
Marika Griffo
Maria Pompeiana Iarossi
Carlo Inglese
Elena Ippoliti
Alfonso Ippolito

Emanuela Lanzara
Massimo Leseri
Gabriella Liva
Massimiliano Lo Turco
Alessandro Luigini
Cecilia Luschi
Francesco Maggio
Francesco Maglioccola
Giovanna Massari
Alessandro Meloni
Valeria Menchetelli
Alessandro Merlo
Alessandra Meschini
Barbara Messina
Davide Mezzino
Sandra Mikolajewska
Cosimo Monteleone
Sara Morena
Isidro Navarro Delgado
Romina Nespeca
Daniela Oreni
Anna Osello
Alessandra Pagliano
Caterina Palestini
Alice Palmieri
Lia Maria Papa
Rosaria Parente
Sandro Parrinello
Martino Pavignano
Assunta Pelliccio
Francesca Picchio
Barbara E. A. Piga
Andrea Pirinu
Nicola Pisacane
Manuela Piscitelli
Francesca Porfiri

Ramona Quattrini
Paola Raffa
Veronica Riavis
Jessica Romor
Adriana Rossi
Daniele Rossi
Michela Rossi
Maria Elisabetta Ruggiero
Michele Russo
Rossella Salerno
Marta Salvatore
Anna Sanseverino
Cettina Santagati
Marcello Scalzo
Alessandro Scandiffio
Simona Scandurra
Alberto Sdegno
Giovanna Spadafora
Roberta Spallone
Gabriele Stancato
Barbara Tramelli
Ilaria Trizio
Francesca Maria Ugliotti
Graziano Mario Valenti
Rita Maria Francesca Valenti
Michele Valentino
Starlight Vattano
Chiara Vernizzi
Marco Vitali
Mariapaola Vozzola
Andrea Zerbi

unione
italiana
disegno

**Il Disegno
Furioso**

IL DISEGNO FURIOSO **FURIOUS DRAWING**

**47° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE
CONGRESSO DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
ATTI 2026**

47° INTERNATIONAL CONFERENCE
OF REPRESENTATION DISCIPLINES TEACHERS
CONGRESS OF UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
PROCEEDINGS 2026

PARTE II

PART II

Focus 1 | Visibile e invisibile (il castello di Atlante)

Focus 1 | Visible and invisible (The castle of Atlante)

a cura di

curated by

Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco

proceedings

Comitato Scientifico / Scientific Committee

Marcello Balzani *Università degli Studi di Ferrara*
Carlo Bianchini *Sapienza Università di Roma*
Marco Giorgio Bevilacqua *Università degli Studi di Pisa*
Stefano Brusaporci *Università degli Studi dell'Aquila*
Stefano Chiarenza *Università Telematica San Raffaele Roma*
Emanuela Chiavoni *Sapienza Università di Roma*
Enrico Cicalò *Università degli Studi di Sassari*
Luigi Cocchiarella *Politecnico di Milano*
Mario Docci *Sapienza Università di Roma*
Laura Farroni *Università degli Studi di Roma Tre*
Francesca Fatta *Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*
Andrea Giordano *Università degli Studi di Padova*
Vincenza Garofalo *Università degli Studi di Palermo*
Alessandro Luigini *Libera Università di Bolzano*
Valeria Menchetelli *Università degli Studi di Perugia*
Anna Osello *Politecnico di Torino*
Caterina Palestini *Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara*
Sandro Parrinello *Università degli Studi di Firenze*
Cettina Santagati *Università degli Studi di Catania*
Graziano Mario Valenti *Sapienza Università di Roma*
Ornella Zerlenga *Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*

Componenti di strutture straniere / Foreign institutions components

Marta Alonso *Universidad de Valladolid*
Atxu Amann y Alcocer *Universidad Politécnica de Madrid*
Matthew Butcher *University College London*
João Cabeleira *Universidade do Minho*
Eduardo Carazo *Universidad de Valladolid*
Alexandra Castro *Universidade do Porto*
Pilar Chías *Universidad de Alcalá*
Angela García Codoner *Universidad Politécnica de Valencia*
Noelia Galván Desvaux *Universidad de Valladolid*
Juan Francisco García Nofuentes *Universidad de Granada*
Pedro António Janeiro *Universidade de Lisboa*
Roser Martínez-Ramos e Iruela *Universidad de Granada*
Carlos Montes Serrano *Universidad de Valladolid*
Gabriele Pierluisi *Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles*
Jousé Antonio Franco Taboada *Universidade da Coruña*
Annalisa Viati Navone *Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles*
Kim Williams *Emeritus Founding Editor Nexus Network Journal*

Comitato Organizzativo / Organisation Committee

Martina Suppa, Gabriele Giau, Fabio Planu, Dario Rizzi, Greta Montanari,
Chiara Marcantonio, Giulia Ursino, Giulia Albini, Lorenzo Del Chierico, Luca
Antognozzi, Alessandra Perez Amitrano, Francesco Viroli, Guido Galvani

I testi e le relative traduzioni oltre che tutte le immagini pubblicate sono
stati forniti da singole/i autrici e autori per la pubblicazione con copyright,
responsabilità scientifica e verso terzi. La revisione e redazione è dei curatori
del volume.

The texts as well as all published images have been provided by the authors
for publication with copyright and scientific responsibility towards third
parties. The revision and editing is by the editors.

Con il patrocinio di / With the patronage of

Coordinamento Scientifico / Scientific Coordination

Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco

Identità visiva e sito web / Visual identity and website

Gregorio Giannini, Dario Rizzi

Eventi e Mostre / Events and Exhibitions

IL FURIOSO DISEGNO (ovvero alla ricerca di Angelica)

THE FURIOUS DRAWING (or, In Search of Angelica)

Università degli Studi di Ferrara | corridoi del Dipartimento di Architettura | via Quartieri,
8 | 10-12 settembre 2026

Curatori / Curators: Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato,
Fabiana Raco

Progetto Grafico / Graphic Project: Luca Rossato, Martina Suppa, Chiara Marcantonio,
Giulia Albini

Allestimento / Installation: Francesco Viroli, Martina Suppa, Giulia Albini, Gabriele Giau,
Greta Montanari

L'OGGETTO FURIOSO

THE FURIOUS OBJECT

Università degli Studi di Ferrara | aule LC1/LC2 del Dipartimento di Architettura | via
Quartieri, 8 | 10-12 settembre 2026

Curatori / Curators: Marcello Balzani, Federica Maietti, Fabiana Raco, Francesco Viroli
Progetto Grafico / Graphic Project: Gregorio Giannini, Martina Suppa, Gabriele Giau
Allestimento / Installation: Francesco Viroli

Con La partecipazione di / With the participation of: Luca Rossato, Nicole Maria Bogdani-
ch, Marta Moscardi, Lucia Antognozzi, Alessandra Perez Amitrano, Dario Rizzi, Giulia Ursino
Studenti del / Students of "Laboratorio del Disegno - LAD", A.A. 2025-2026: Leonardo
Aguari, Marco Albasini, Cecilia Albertani, Anna Albini, Camilla Aramino, Beatrice Argelli,
Chiara Arnone, Maria Adelina Baci, Filippo Baggiani, Francesco Baldassarre, Sara Benatti,
Chiara Betti, Matthias Berto, Linh Bertoldo, Giulia Bertolingo, Gianni Biasi, Alberto
Giuseppe Botturi, Giulia Brunelli, Monica Cacciari, Sara Cattin, Ilenia Cecchetti, Giada De
Luca, Dario De Pascalis, Francesca Di Nardo, Greta Di Stefano, Samuel Falletta, Carlo Ferraro,
Alessandro Ferro, Eleonora Fontana, Valentina Forghieri, Federico Franz, Vittoria Fregni,
Filippo Galliera, Pietro Gadaleta, Eleonora Georgiana Garofa, Noemi Ghinassi, Alessandro
Giordani, Giada Giorgi, Camilla Giovannini, Pietro Gnutti, Sofia Gotti, Hameet Kaur, Stefano
La Rosa, Ilaria Lauditi, Sofia Manfredini, Ujin Manaljav, Nico Marinelli, Erika Marrone, Soraya
Martini, Francesco Maria Menegatti, Margherita Micheli, Andrea Mirri, Sofia Molinari, Laura
Moretti, Alessia Nanni, Ilaria Novara, Alessandro Paglia, Eros Panebianco Tomasi, Federica
Paragallo, Antonella Pascale, Rachele Pellegrino, Desirè Peverati, Diana Pienieva, Giorgia Pie-
rone, Enrico Piva, Linda Pizzol, Julia Raka, Matteo Ricci, Ana Vanoostende Rico, Matilda Roda,
Lenny Rondina, Emanuela Sabato, Thomas Santoro, Carlotta Sartori, Serena Scaramuzzi, Elia
Lorenzo Scarpato, Matteo Gheorghe Serba, Mia Lucilla Sideri, Antonio Fabrizio Signorile,
Alessio Spanò, Andrea Spinsanti, Narmandah Soronzonbold, Carlotta Storari, Emma Storari,
Sara Tassinari, Perla Temelini, Viola Tirini, Giulia Tonelli, Ludovica Torres, Roberta Torri, Lucrezia
Travagli, Claudia Valrosso, Andrea Vecchi, Chiara Veronesi, Mattia Vignocchi, Sofia Zanin,
Rachele Zappaterra, Beatrice Zecchel, Eleonora Zuccheri

RAPPRESENTARE E COMUNICARE IL PATRIMONIO. IMMAGINI, MODELLI E LIN- GUAGGI MULTISENSORIALI

REPRESENTING AND COMMUNICATING HERITAGE. IMAGES, MODELS AND
MULTISENSORY LANGUAGES

Università degli Studi di Ferrara | aula C1 del Dipartimento di Architettura | via Quartieri,
8 | 10-12 settembre 2026

Curatori / Curators: Manuela Incerti

Progetto Grafico / Graphic Project: Martina Suppa, Gabriele Giau, Francesco Viroli

Con La partecipazione di / With the participation of: Stefano Costantini, Raffaella Vitale,
Paolo Lenisa, Enrica Domenicali, Anna Maragno, Stefania Iurilli

RICONOSCERE, RICOSTRUIRE, RACCONTARE LA BELLEZZA. ARTE E ARCHITET- TURA IN MAGNA GRECIA. PHD UID SUMMER SCHOOL 2026

RECOGNISING, RECONSTRUCTING, NARRATING BEAUTY. ART AND ARCHI-
TECTURE IN MAGNA GRAECIA. UID PHD SUMMER SCHOOL 2026

Università degli Studi di Ferrara | aula C2 del Dipartimento di Architettura | via Quartieri,
8 | 10-12 settembre 2026

Curatori / Curators: Daniele Colistra, Nicola La Vitola, Sonia Mercurio, Sonia Mollica, Lorella
Pizzonia, Francesco Stilo

Con La partecipazione di / With the participation of: Anna Arcudi, Carlotta Bin, Giovanna
Cassano, Giulia Catena, Alessia Chillemi, Gianluca Ciuca, Andrea Di Santo, Carlo Di Rienzo,
Wegdan Faydullah, Valeria Fiordimalva, Gianluca Gioioso, Stefano Iacovissi, Eleonora La
Fauci, Martina La Mela, Fabrizio Lanza, Davide Pecilli, Anja Reljić, Ferdinand Rexhaj, Matilde
Ridella, Francesco Sartore, Elena Simeoni, Elisa Stradiotto, Martina Tagliaferri, Mariachiara
Troise, Chiara Zuddas

RICONOSCERE, RICOSTRUIRE, RACCONTARE LA BELLEZZA. ARTE E ARCHITET- TURA IN MAGNA GRECIA. PHD UID SUMMER SCHOOL 2026

RECOGNISING, RECONSTRUCTING, NARRATING BEAUTY. ART AND ARCHI-
TECTURE IN MAGNA GRAECIA. UID PHD SUMMER SCHOOL 2026

Università degli Studi di Ferrara | atrio centrale del Dipartimento di Architettura | via
Quartieri, 8 | 10-12 settembre 2026

Curatori / Curators: Marcello Balzani, Alessandra Perez Amitrano

Progetto Grafico / Graphic Project: Alessandra Perez Amitrano, Gabriele Giau, Martina Suppa
Allestimento / Installation: Alessandra Perez Amitrano, Martina Suppa, Elena Tasson, France-
sco Viroli, Gabriele Giau

Con La partecipazione di / With the participation of: Marcello Balzani, Federica Maietti,
Luca Rossato, Fabiana Raco, Francesco Viroli, Alessandra Perez Amitrano, Giulia Albini, Lucia
Antognozzi, Greta Montanari, Martina Suppa, Gabriele Giau, Dario Rizzi, Giulia Ursino,
Chiara Marcantonio

Indice

Index

PARTE I PART I

XVIII
Ornella Zerlenga
Presentazione | Presentation

XXVI
Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco
Il Disegno Furioso | Furious Drawing

PARTE II PART II

Focus I | Visibile e invisibile (il castello di Atlante) Focus I | Visible and invisible (the castle of Atlante)

7
Gaia Leandri
Lines of enchantment and disenchantment

19
Manuela Piscitelli
La narrazione visiva del Furioso nelle illustrazioni di Gustave Doré
The Visual Narrative of the Furioso in the Illustrations of Gustave Doré

43
Cristina Cándito
Delirio di possesso e di occultamento nell'opera di Dorothea Tanning
Delirium of possession and concealment in the artwork of Dorothea Tanning

63
Alessia Segalerba
La Promenade di Atlante. L'anamorfosi come dispositivo di rivelazione spaziale
The Promenade of Atlante. Anamorphosis as a spatial detection device

83
Sara Peña Fernández, Carlos Montes Serrano
The Impatient Drawing: Mies van der Rohe's Project Drawings

93
Francesco Cotana
La Galleria delle Carceri alla Scarzuola di Tomaso Buzzì. La prospettiva accelerata 'doppia' come dispositivo simbolico e percettivo
Representing the sound: toward an Expanded Perceptual Framework for Architectural Drawing

121
Adriana Caldarone, Carlos Campos, Martina Empler, Tommaso Empler, Pasquale Micelli, Silvia Ridolfi
Rappresentare il suono. Per una estensione percettiva del disegno architettonico
Representing the sound: toward an Expanded Perceptual Framework for Architectural Drawing

145
Valeria Menchetelli
"Fingendo la sua imago". L'allucinazione nella cultura visuale
"Fingendo la sua imago". Hallucination in visual culture

173
Adriana Arena
Strategie di disegno e modelli di rappresentazione nelle xilografie dell'Orlando Furioso di Vincenzo Valgrisi
Drawing strategies and representation models in Vincenzo Valgrisi's woodcuts for the Orlando Furioso

193
Vincenzo Cirillo, Domenico Iovane, Rosina Iaderosa
Furia fra segno e significato. La geometria dei simboli Adinkra come significato di pensiero
Fury Between Sign and Meaning. The Geometry of Adinkra Symbols as a Language of Thought

213
Luiza Paes de Barros, C. L. Beltrami, Ana Tagliari
Il dialogo tra schizzi e testi esplicativi nell'architettura di Decio Tozzi
Dialogues between sketches and explanatory texts in Decio Tozzi architecture

231
Edoardo Dotta, Fabio Quici
La distanza necessaria. Derealizzazione come dispositivo critico
The Necessary Distance: Derealization as a Critical Device

255
Alexandra Castro, José Pedro Sousa, João Pedro Xavier
Dentro la scatola: reinterpretare la scatola prospettica con strumenti digitali nella didattica dell'architettura
Inside the box: Reinterpreting the Perspective Box with Digital Tools in Architectural Education

277
Raquel Álvarez Arce, María Lucia Balboa Domínguez, Pablo Llamazares Blanco
El dibujo insistente. Carlo Scarpa y el pabellón de la meditación en la tumba Brion
The insistent drawing. Carlo Scarpa and the meditation pavilion in the Brion Tomb

293
Giorgio Garzino, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vazzola, Larisa Semis
Rappresentare l'invisibile: il disegno come strumento di sintesi per l'edilizia ospedaliera
Representing the invisible: drawing as a synthesis tool for hospital building design

313
Anna Golikova, Francesco Bergamo, Luigi Latini, Michele Tobia, Luca Zilio
[Un]seen Sound. A sonic investigation and project for the Sile river landscape

323
Caterina Morganti, Cristiana Bartolomei
Figure del Furioso. La rappresentazione pittorica dell'Orlando Furioso tra visibile e invisibile
Figures of the Furioso. The pictorial representation of the Orlando Furioso between the visible and the invisible

347
Starlight Vattano
Guerriere, incantatrici e amazzoni: visualità protofemministe
Warriors, enchantresses and Amazons: proto-feminist imagery

367
Marialuisa Landolfi
La fùria di un dente di leone nella leggiadria del volo di un soffione
The fury of a dandelion in the graceful flight of a puffball

383
Pablo Cendón-Segovia, Noelia Galván Desvaux, Álvaro Moral García
Silver Lake: dal progetto al disegno
Silver Lake: from project to drawing

399
Barbara E. A. Piga, Gabriele Stancato, Nicola Rainisio, Marco Boffi
Spatial and 3D Representations of Urban Experience: Integrating Emotional Responses and Thermal Stress in Urban Space

411
Cecilia Maria Roberta Luschi, Novella Lecci, Alessandra Vezzi, Marta Zerbini
Disegno dell'onirico per la torre di Siedlecin (PL): il progetto LANCE-LOT
A dreamlike drawing for the tower in Siedlecin, Poland: the LANCE-LOT project

435
Fabrizio Banfi, Sara Prometti, Alberta Cazzani, Marco Pela, Jacopo Alberto Bonini, Antonio de Trizio
Hybrid Heritage Spaces: HBIM, Embodiment, Human-Centric WebVR, and Accessibility in Browser-Based 3D Game Engines

445
Giancarlo Sanna, Andrea Pirinu
Il progetto dell'invisibilità: analisi grafica del camouflage nei bunker della WWII in Sardegna
The Project of Invisibility: Graphic Analysis of Camouflage in WWII Bunkers in Sardinia

469

Marco Fasolo, Elisa Guarino, Flavia Camagni

Dare forma all'illusione: le finestre prospettiche di Palazzo Barberini
Shaping the illusion: the perspective windows of Palazzo Barberini

492

Ángel Allepuz Pedreño, Carlos L. Marcos

Are Borromini's Drawings Furious?

503

Pierpaolo D'Agostino

La teoria espressa nel tratto grafico. L'esempio di Claude Parent
Theory expressed through graphic form. The example of Claude Parent

519

Gjergj Islami, Denada Veizaj, Blerina Tabaku, Saimira Arapi, Edmond Pergega, Gianluca Gioioso, Andrea Maliqari, Luigi Corniello

Furious Drawing and Architectures of the Invisible: Maki Velo between Political Constraint and Graphic Necessity

529

Alessio Cardaci, Pietro Azzola

Le nuvole di punti come disegno concettuale: analisi differenziale e campi derivativi tra visibile e invisibile

Point clouds as conceptual drawing: differential analysis and derived fields between the visible and the invisible

557

Marco Saccucci, Giuseppe Staffieri, Assunta Pelliccio

La rovina come "archivio rovescio". Rilievo integrato e interpretazione critica del caso di Roccaravindola

The Ruin as an "Inverted Archive". Integrated Surveying and Critical Interpretation of the Roccaravindola Case

573

Francesca Maria Ugliotti

Cartografie del disorientamento: il Disegno Furioso tra mappe instabili e progetto contemporaneo.

Cartographies of disorientation: Furious Drawing between unstable maps and contemporary design

597

Francesco Di Paola, Pietro Pedone

Il castello di Atlante come paradigma d'illusione. Prototipo anamorfico riflettente tra digitale e costruzione

The Castle of Atlante as a Paradigm of Illusion. Reflective Anamorphic Prototype between Digital Processes and Construction

617

Veronica Riavis, Alberto Sdegno

Tra malinconia e inquietudine: analisi prospettica, modellazione e comparazione di due abitazioni iconiche dell'immaginario pittorico e cinematografico

Between Melancholy and Unease: Prospective Analysis, Modeling, and Comparison of Two Iconic Dwellings in the Painterly and Cinematic Imaginary

637

Laura Carlevaris

Il modello furioso: la bambola di Alma Mahler tra Modello e Analog Twin
The Enraged Model: Alma Mahler's Doll between Model and Analog Twin

657

Martina Suppa, Gabriele Giau, Guido Galvani

Morfologie corporee e dinamiche della moltitudine
Bodily morphologies and dynamics of multitude

671

Giulia Lazzaretto

Svelare nuove relazioni formali: il progetto Vitra Fire Station di Zaha Hadid
Unveiling new formal relationships: Zaha Hadid's Vitra Fire Station project

691

Fabiana Carbonari, Emanuela Chiavoni, Eduardo Gentile, Fernando Gandolfi, Ana Ottavianelli

La Fiat, veloce e furiosa. Torre Mirafiori a Buenos Aires, 1961/64
Fiat, Fast and Furious. Torre Mirafiori in Buenos Aires, 1961-64

709

Alessandro Luigini

Come fuggire dal Castello di Atlante. Rappresentazione architettonica e finzione negli albi illustrati

How to Escape from Atlante's Castle. Architectural Representation and Fiction in Picturebooks

737

Marta Magagnini, Nicolò Sardo

Tra visibile e visionario: la fotografia di Ico Parisi, dal Razionalismo all'Utopia
Between the visible and the visionary: the photography of Ico Parisi, from Rationalism to Utopia

765

Caterina Palestini, Laura Farroni, Alessandro Basso, Matteo Flavio Mancini

Il disegno illusorio degli apparati effimeri, dalle immagini d'archivio alla rappresentazione AI

The Illusory Drawing of Ephemeral Systems, from Archival Images to AI Representations

789

Elena Ippoliti, Noemi Tomasella, Martina Tagliaferri

Geografie selettive. Visibile e invisibile nelle carte portolaniche medievali
Selective Geographies. Visibility and Invisibility in Medieval Portolan Charts

817

Francesco Maggio, Alessandra Ferro

Unbuilt. Un progetto per Palermo
Unbuilt. A project for Palermo

841

Carlo Biagini, Andrea Bongini, Valerio D'Andrea

From digital survey to structural analysis via H-BIM: the case study of the "Sagrestia Nuova" in the monumental complex of San Lorenzo in Florence

853

Lucrezia Di Marzio, Valeria Fiordimalva

Attraverso lo spazio immaginato da Hans Vredeman de Vries: una proposta di indagine del trattato Perspective

Inside the imagined space of Hans Vredeman de Vries: a proposed investigation on the Perspective treatise

875

Barbara Messina, Salvatore Barba

Disegnare l'invisibile. Il "furioso" come paradigma nelle ricerche di Vito Cardone sulla rappresentazione dell'immateriale

Visualising the Invisible. The "Furioso" Paradigm in Vito Cardone's Research on Immaterial Representation

895

Luca Martelli

La rappresentazione dell'equilibrio nella Statica grafica, tra segmenti orientati e reciprocità

Representation of equilibrium in Graphical Statics, between oriented line segments and reciprocity

919

Sandro Parrinello, Giovanni Pancani, Alberto Pettineo

Traiettorie riflesse tra Oriente e Occidente nella Fortezza di Kenitra in Marocco

Crossing Paths between East and West at the Fortress of Kenitra, Morocco

PARTE III

PART III

Focus 2 | Il recupero della memoria (il viaggio sulla Luna)

Focus 2 | The recovery of memory (the journey to the Moon)

947

Pia Davico, Maria Lucrezia Bevilacqua

Tracce dell'invisibile: il disegno negli ospedali psichiatrici
Traces of the invisible: drawing in psychiatric hospitals

967

Davide Lorenzo Dino Aschieri, Anna Osello

Sulla Luna delle Terre alte: dal disegno al metaverso per ritrovare memoria e appartenenza

On the moon of the highlands: from drawing to the metaverse to rediscover memory and belonging

983

Francesco Maglioccola

Yin e Yang tra Occidente e Oriente: dal disincanto di Ariosto all'armonia cosmica del Tao

Yin and Yang between West and East: from Ariosto's disenchantment to the cosmic harmony of the Tao

1003

Giulia Gubellini, Davide Pippo

Il Grande fregio dorico di Aquileia dal rilievo all'ipotesi costruttiva

The Great Doric Frieze of Aquileia: from the relief to the construction hypothesis

1023

Tamara Mracevic, Carlo Inglese

Ruins in dialogue: Reimagining Duklja through digital methods

1035

Federico Rebecchini

Dall'archivio alla pubblicazione: supporti di disegno e ridisegno nella Modernology di Wajiro Kon

From archive to publication: drawing supports and redrawing in Wajiro Kon's Modernology

1055

Pilar Chias, Lia M. Papa, Tomás Abad

La natura furiosa. Memoria e comunicazione

The furious nature: memory and communication

1075

Stefano Costantini

La stereotomia delle scale lignee tra il XVI ed il XIX secolo. Evoluzione dei modelli grafici

The stereotomy of wooden staircases between the 16th and 19th Centuries. The evolution of graphic models

1095

Giuseppe Amoroso

Disegno furioso e rappresentazione aumentata: modelli tattili per la Torre Garisenda di Bologna

Furious drawing and augmented representation: tactile models for the Garisenda Tower of Bologna

1115

Ana Tagliari, Wilson Florio, Ana K. O. Pereira

The value of the construction detail drawings in the houses of Joaquim Guedes and Associates in São Paulo

1127

Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Simona Ceccaroni, Claudia Cerbai, Michela Meschini, Laura Suvieri

Disegnare per il riuso adattivo. Letture, analisi e sperimentazioni dalla città storica al paesaggio contemporaneo

Drawing for adaptive reuse. Readings, analyses, and experiments from the historic city to the contemporary landscape

1151

Sharon Giammetta, Paolo Borin, Stefano Zaggia

La semantica oltre la misura: sulla quotatura nei disegni architettonici di Mansutti e Miozzo

Semantics Beyond Measure: On Dimensioning in the Architectural Drawings of Mansutti and Miozzo

1173

Massimo De Paoli, Luca Ercolin

Il palazzo Martinengo Colleoni in Brescia: rilievo e modellazione

The Martinengo Colleoni palace in Brescia: survey and modeling

1197

Daniele Rossi, Francesca Cicero

Per un atlante dei Carnevali Storici del Piceno. Proposta metodologica per la documentazione grafica del patrimonio festivo

Towards an atlas of the Historic Carnivals of the Piceno area: a methodological proposal for the graphic documentation of festive heritage

1219

Ilaria Trizio, Gianluca Ciuca, Federica Miconi

Disegno Furioso e Veloce. Considerazioni e confronti tra processi analogici e digitali

Furious and Fast Drawing. Considerations and comparisons between analog and digital processes

1241

Renan Rolim, Massimiliano Lo Turco, Concepción López-González, María José Viñals

Dai dati alla memoria: l'HBIM come strumento per la rappresentazione del rischio

From Data to Memory: HBIM as a Tool for Risk Representation

1253

Fausta Fiorillo, Corinna Rossi, Clementina Caputo

Beyond the Plan: Reconstructing the Lost Space of the Early Christian church of Umm al-Dabadib

1265

Alessandra Pagliano, Alessandra Coppola

Digital storytelling e tecnologie digitali immersive per l'accessibilità del patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere

Digital storytelling and immersive digital technologies for the accessibility of the archaeological heritage of Santa Maria Capua Vetere

1289

Michele Calvano

Restituire la memoria con il segno. Processi proiettivi per l'annotazione semantica di superfici complesse

Recovering memory through the mark. Projective processes for the semantic annotation of complex surfaces

1309

Sara Antinozzi, Marika Falcone

Isometrie generative di pattern cosmateschi: un approccio algoritmico

Generative isometries of Cosmatesque patterns: an algorithmic approach

1325

Erika Elefante, Sara Gonizzi Barsanti

Esplorare il Patrimonio Culturale attraverso la Realtà Virtuale e i dati di indagine integrati

Exploring Cultural Heritage through Virtual Reality and Integrated Survey Data

1341

Ygor Fasanella, Paolo Borin, Rachele A. Bernardello, Andrea Giordano

Contemporary Geometric configuration analysis: digital tools for digital design

1349

Alessio Pozzoni, Daniela Oreni

Disegno, misura e memoria: la reinterpretazione stilistica di un palazzo seicentesco milanese

Drawing, measurement and memory: the stylistic reinterpretation of a 17th-century Milanese palace

1367

Dario Simula

Il Disegno come infrastruttura della memoria

Drawing as an Infrastructure of Memory

1385

Barbara Tramelli

Dalle Stampe ai Pixel: Metodologie Digitali per lo Studio delle Illustrazioni Rinascimentali dell'Orlando Furioso

From Prints to Pixels: Digital Methodologies for the Study of Early Modern Illustrations of the Orlando Furioso

1405

Luca Vespasiano, Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza

Rilievo e analisi della chiesa di S. Sisto all'Aquila

Survey and analysis of the Church of San Sisto in L'Aquila

1429

Andrea Angelini, Eleonora Scopinaro

Dal dato numerico alla forma. Stampa 3D e rappresentazione della memoria materiale nei beni culturali

From numerical data to form. 3D printing and the representation of material memory in Cultural Heritage

1449

Celeste Johana Romero Causil, Massimo Leseri, Caterina Montanaro, Gabriele Rossi, Sara Brescia, Sebastian Johan Wilches Rivera

Il Disegno furioso contro l'isolamento: un modello digitale come strumento di cura

Furious Drawing against isolation: a digital model as a tool of care

1469

Isabella Friso, Gabriele Casarano, Arianna Amato

La frammentazione dello spazio. Il progetto di Lorenzo Lotto per il coro ligneo di S. Maria Maggiore a Bergamo

The Fragmentation of Space. Lorenzo Lotto's Project for the Wooden Choir of S. Maria Maggiore in Bergamo

1489

Alexandra Fusinetti, Andrea Sias

Il recupero della memoria: interpretazione e valorizzazione del paesaggio nuragico nella sfida UNESCO

Reclaiming the past: interpreting and promoting the Nuragic landscape in the context of the UNESCO challenge

1511

Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce

Cronaca grafica di un amore. Bottoni e Ferrara

Graphic Story of a Love Affair. Bottoni and Ferrara

1535

Roberta Spallone, Marco Vitali, Fabrizio Natta, Martina Rinascimento

Modelli tattili fra passato e presente: ricostruzioni del tessuto urbano intorno a Palazzo Carignano

Tactile models bridging past and present: reconstructions of the urban fabric around Palazzo Carignano

1555

Adriana Rossi, Silvia Bertacchi

RI-LEVARE/DIS-VELARE: scenari di assedio fondati sui fatti e i dati calcolati

RE-SURVEYING/UNVEILING: siege scenarios grounded in material evidence and computed data

1575

Valeria Cera

Il disegno come costruzione della memoria negli ipogei dei Bianchi allo Spirito Santo

Drawing as the construction of memory in the hypogeal spaces of the Bianchi allo Spirito Santo

1591

Maria Grazia Gianci, Stefano Botta, Daniele Calisi, Sara Colaceci, Michela Schiaroli

Disegnare il senno perduto: metodologie integrate per il recupero della memoria delle cave di Grotta Oscura

Drawing the Lost Sense: Integrated Methodologies for Recovering the Memory of the Grotta Oscura Quarries

1611

Maria Elisabetta Ruggiero

Jean Bérain alla corte di Luigi XIV: 'furia creativa' e valenza epistemica della rappresentazione

Jean Bérain at the court of Louis XIV: 'creative fury' and the epistemic value of representation

1627

Carlo Bianchini, Marika Griffò, Francesca Porfiri, Gabriele Giuliani

Rappresentare il tempo: HBIM come spazio di convergenza per la memoria architettonica

Representing Time: HBIM as a Convergence Space for Architectural Memory

1647

Rachele Angela Bernardello, Eleonora Piscopello

Rappresentare ciò che non è misurabile: Padova di Giusto de' Menabuoi

Representing what is not measurable: Padua by Giusto de' Menabuoi

1667

Marta Rotundo, Alessandro Merlo, Gaia Lavoratti

Le ragioni della Fonte Sotterra di Fiesole nelle fonti iconografiche

The rationale behind the Fonte Sotterra in Fiesole through iconographic sources

1691

Alessandro Merlo, Giulia Lazzari, Marta Rotundo, Gaia Lavoratti

La digitalizzazione di un ambiente ipogeo mediante ROV subacqueo: la Fonte Sotterra di Fiesole

Digitalization of a submerged hypogeum environment using an underwater ROV: the Fonte Sotterra in Fiesole

1711

Mariachiara Troise

Lo spazio della memoria visiva: un'installazione prospettica per l'Arco di Capua

The space of visual memory: perspective installation for the Arch of Capua

1731

Paolo Borin, Massimo De Paoli, Gianmario Guidarelli

Verso l'interpretazione digitale dell'apparato decorativo. Relazioni tra rilievi, BIM e documenti nella chiesa di Praglia

Towards a Digital Interpretation of Architectural Decoration: Survey, BIM and Documents at Praglia Monastery

1751

Marika Griffò, Carlo Inglese, Simone Lucchetti

Il Teatro di Marcello come palinsesto "furioso": rilievo 3D integrato e modellazione ibrida per il recupero della memoria diacronica

The Theatre of Marcellus as a "Furious" Palimpsest: Integrated 3D Survey and Hybrid Modelling for the Recovery of Diachronic Memory

1771

Luca Vespasiano

La perdita pianta dell'Aquila di Geronimo Pico Fonticulano

The lost plan of L'Aquila by Geronimo Pico Fonticulano

1791

Jesus Esquinas-Dessy, Eva Jimenez Gómez, Xavi Llobet i Ribeiro, Isabel Zaragoza

Recreating memory between layers: a cartographic palimpsest

1799

Massimiliano Campi, Marica Camerino, Marika Falcone

Il disegno errante. Dispositivo critico e culturale nel progetto Gallerie d'Italia di Napoli

The Wandering Drawing. Critical and Cultural Device in the Gallerie d'Italia Project in Naples

1819

Andrea Rolando, Alessandro Scandiffio

The Po River and the UNESCO MaB network in northern Italy

1827

Ornella Zerlenga, Vincenzo Cirilla, Saverio D'Auria, Giuseppe Antuono

Un viaggio nell'architettura stratificata: rilievo e itinerari di conoscenza in Palazzo Spinelli di Laurino a Napoli

A journey through stratified architecture: survey and knowledge itineraries in Palazzo Spinelli di Laurino, Naples

1851

Irene Gennaro, Domenico Iovane, Daniela Palomba, Simona Scandurra

Rilievo integrato e AI per la conoscenza dell'Abbazia di San Lorenzo ad Septimum ad Aversa

Integrated Survey and AI for the Study of the Abbey of San Lorenzo ad Septimum in Aversa

1867

Carlo Battini, Matilde Ridella

Utilizzo di reti neurali convoluzionali nella tecnica Structure from Motion

The Use of Convolutional Neural Networks in the Structure from Motion Technique

1889

Jessica Romor, Chiara Bottarelli

Pingo, ergo cogito. Restituire lo spazio dipinto: percorsi nella memoria d'autore

Pingo, ergo cogito. Reconstruction of painted space: paths through authorial memory

1913

Martina Attenni, Alfonso Ippolito

Il paradosso della scala ridotta. Un'analisi dello spazio rappresentato nella cupola di San Rocco

The paradox of reduced scale. A drawing-based analysis of represented space in the domes of San Rocco

1933

Francesca Cicero

Tra effimero e permanente: i lampadari storici del Carnevale di Ascoli Piceno

Between the ephemeral and the permanent: the historic chandeliers of the Carnival of Ascoli Piceno

1953

Enrico Pupi

La materia della memoria: l'aula del Parlamento Provvisorio tra rigore geometrico e fruizione inclusiva

The matter of memory: the Chamber of the Provisional Parliament, between geometric rigour and inclusive fruition

1977

Nicola La Vitola

La Metropoli che non c'è

The Metropolis That Does Not Exist

1993

Leonardo Baglioni, Esterletizia Pompeo

Geometria come progetto. Poliedri, antipoliedri e strutture reticolari

Geometry as design. Polyhedra, anti-polyhedra and space frame structures in the work of Sergio Musmeci

2013

Salvatore Damiano

Disegni di Carlo Aymonino per Ferrara

Carlo Aymonino's Drawings for Ferrara

2033

Emanuela Chiavoni, Natalia Jorquera Silva, Elena De Santis, Maria Belen Trivi

Il disegno del tempo: memoria delle case di terra di Malandra Vecchia in Abruzzo

The drawing of time: memory of the earthen houses of Malandra Vecchia in Abruzzo

2053

Marco Ricciarini, Dante Certomà

Astolfo e l'Agón: un Atlante digitale del patrimonio sportivo per il recupero della memoria

Astolfo and the Agón: A Digital Atlas of Sports Heritage for the Recovery of Memory

2075

Francesca Picchio, Francesca Galasso, Silvia La Placa, Justyna Borucka, Karin

Lehmann, Rolando Volzone

(Dis)continuity fury: digital fragments for townscape narrative

2087

Graziana D'Agostino, Mariateresa Galizia, Gloria Russo

Strategie digitali per il recupero della memoria: i cinematografi e le sale storiche di Catania

Digital Strategies for Memory Recovery: Catania's Historic Cinemas and Theatres

2111

Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Alessandra Tata, Luigi Fradiani, Luca Frezzini,

Davide Pecilli

La digitalizzazione del patrimonio edilizio tra modellazione HBIM e fascicolo del fabbricato: il Rettorato dell'Università dell'Aquila

Digitalisation of Built Heritage between HBIM Modelling and the Digital Building Logbook: The Rectorate of the University of L'Aquila

2131

Pamela Maiezza, Davide Pecilli

Workflow operativi per la modellazione HBIM

Operational workflows for HBIM modeling

2147

Maria Chiara Forfori

Il Teatro Verdi di Firenze: rilievo digitale e rappresentazione interattiva per il recupero della memoria

The Verdi Theatre in Florence: Digital Survey and Interactive Representation for the Recovery of Memory

2171

Marcello Scalzo

Da Giuliano da Sangallo a Giuseppe Poggi: la genesi evolutiva di Palazzo Gondi

From Giuliano da Sangallo to Giuseppe Poggi: the evolutionary history of Palazzo Gondi

2191

Anastasia Cottini

Rilievo digitale e ricostruzione della memoria: strategie integrate per la conservazione e la valorizzazione del Museo Stibbert

Towards a semantics of imperfection: HBIM and the uniqueness of form in the Old Sacristy

2215

Matteo Bigongliari, Andrea Lumini

Per una semantica dell'imperfezione. HBIM e unicità della forma nella Sagrestia Vecchia

Towards a semantics of imperfection: HBIM and the uniqueness of form in the Old Sacristy

2235

Marianna Calia, Roberto Pedone, Rossella Laera, Ali Yaser Jafari, Emanuela Borsci, Antonio Conte

"Vedere più cose di quelle che si conoscono": l'Atlante come processo interpretativo nella complessità delle aree interne

"Seeing More Than What One Knows": The Atlas as an Interpretive Process in the Complexity of Inner Areas

2255

Alessia Garozzo

Dove stanno le immagini perdute. Un progetto di Franco Marescotti a Catania

Where the Lost Images Are. A Project by Franco Marescotti in Catania

2275

Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane

Il disegno delle pieghe nella Moda tra tradizione artigiana e modellazione parametrica

The drawing of pleats in fashion design, between traditional craftsmanship and parametric modelling

2299

Mirco Cannella, Maria Isabella Grammauta

La cappella scomparsa di Santa Rosalia. Analisi grafica e ricostruzione digitale

The lost chapel of Saint Rosalia. Graphic analysis and digital reconstruction

2319

Alessio Cardaci, Pietro Azzola, Gabriele Daleffe

La Porta di San Lorenzo tra regola e fabbrica: rilievo, geometria e IA nella Fortezza di Bergamo

The Porta di San Lorenzo between Rule and Construction: Survey, Geometry and AI in Bergamo Fortress

2347

Sandra Mikolajewska, Veronica Riavis, Susanna Mattioli

From Digital Documentation to Cultural Accessibility: Proposals for the Maurizioano - Ariosto's Casino, Reggio Emilia

2357

Marta Salvatore

La prospettiva materiale et di rilievo nella scenografia di Sebastiano Serlio

The Materiale et di Rilievo Perspective in the Scenography of Sebastiano Serlio

2381

Luca Chiavacci, Justyna Borucka, Anna Dell'Amico, Hangjun Fu

Da rovina a modello. La rappresentazione come pratica di recupero della memoria bellica sospesa nel paesaggio costiero baltico

From Ruin to Model. Representation as a Practice for Recovering Suspended War Memory in the Baltic Coastal Landscape

2401

Alberto Pettineo

La seduzione del dato digitale: orientarsi nel patrimonio fortificato tra Italia e Croazia

The seduction of digital data: Reading fortified heritage between Italy and Croatia

2421

Sonia Mollica, Lorella Pizzonia, Paola Raffa, Francesco Stilo

Maschere rituali indoeuropee: dal museo al teatro

Indo-European Ritual Masks: From Museum to Theatre

2441

Fabrizio Agnello Manuela Milone

Ernesto Basile e il progetto per l'Esposizione Nazionale di Palermo

Ernesto Basile and the Design for the National Exhibition in Palermo

2465

Giulia Porcheddu

Tracce, linee, ritorni. Disegno e viaggio nello spazio della memoria funeraria

Traces, Lines, Returns. Drawing and journeying through the space of funerary memory

2489

Andrea Zerbi, Nazarena Bruno

Rilievo speditivo e sistemi informativi per l'analisi multitemporale del costruito storico

Rapid Survey and Information Systems for the Multitemporal Analysis of Historic Building Heritage

2509

Marinella Arena, Sonia Mercurio

Tra illusione e forma. La moschea come spazio ontologico nell'arte dell'Islam

Between Illusion and Form. The Mosque as an Ontological Realm in Islamic Art

2533

Greta Montanari, Federica Maietti, Luca Rossato, Haroldo Gallo, Marcos Tognon, Giulia Albini
Walking on the moon searching for heritage recovery. The documentation of Amparo historic centre

2543

Manuela Incerti
Rilievo integrato e analisi algoritmica del cielo astronomico della Sagrestia Vecchia di Firenze
Integrated Survey and Algorithmic Analysis of the Astronomical Sky in the Old Sacristy of Florence

2567

Haroldo Gallo, Marcos Tognon
Il disegno come pensiero per recuperare la pratica dello schizzo: comprendere il patrimonio disegnando
Drawing as a form of thought to reclaim the practice of sketching: understanding heritage through drawing

PARTE IV

PART IV

Focus 3 | Contaminazioni e ibridazioni (l'ippogrifo e l'isola di Alcina)

Focus 2 | Contaminations and hybridisations (the hippogriff and Alcina's island)

2597

Chiara Vernizzi, Virginia Droghetti
Dall'immagine al prompting: l'IA nella rappresentazione architettonica. Un'esperienza didattica
From Image to Prompting: AI in Architectural Representation. A Teaching Experience

2613

Sonia Mollica
Traduzioni intersemiotiche dello spazio. Segni e figurazioni nella cartografia rinascimentale
Intersemiotic Translations of Space: Signs and Figurations in Renaissance Cartography

2633

Matteo Del Giudice
Integrazione BIM-GIS e ibridazioni GeoBIM per la gestione del patrimonio sanitario
BIM-GIS Integration and GeoBIM Hybridisations for the Management of Healthcare Built Heritage

2647

Domenico Mediati, Francesco Stilo
La furia di Prometeo. Dalla rappresentazione digitale alla rappresentazione teatrale
The Fury of Prometheus. From Digital Representation to Theatrical Performance

2671

Veronica Tronconi, Laura Baratin, Joseph Zaarour
Restauro furioso. Modalità speditive di visualizzazione del degrado per alcuni dipinti danneggiati durante l'esplosione del porto di Beirut
A furious restoration. Rapid methods for assessing the deterioration to paintings damaged during the Beirut port blast

2691

Victor Antonio Lafuente-Sánchez, Daniel López-Bragado, Efrén Labrada-Rey
Velocità, luce, architettura: il disegno come atto furioso di sintesi nella pubblicità dell'automobile
Speed, light, architecture: drawing as a furious act of visual synthesis in automotive advertising

2715

Wilson Florio
Beyond human speed: powerful intensity of parametric modeling, 3D visualization, and 3D printing in the design process

2725

Enrico Cicalò
Incantesimo e persuasione. Le arti magiche dell'AI generativa tra illusione, desiderio e progetto
Enchantment and persuasion. The magical arts of generative AI between illusion, desire, and design

2749

Chiara Zuddas
Edutainment e Patrimonio Culturale: contaminazioni tra rappresentazione, esperienza immersiva e apprendimento
Edutainment and Cultural Heritage: intersections between representation, immersive experience, and learning

2765

Gabriella Liva, Roberta Ena
La ricerca "furiosa" del proprio io nella modellazione e rappresentazione del volto
The 'furious' search for one's true self through the modelling and representation of the face

2781

Gabriele Stancato
Fast and Fourier. The use of fluid dynamics for architectural concept design

2793

Cecilia Bolognesi, Domenico D'Uva, Simone Balin, Deida Bassorizzi, Vasilii Manfredi
XR and AI in Cultural Heritage Platforms: A Taxonomic Framework

2803

Amedeo Ganciu
Analisi comparata di approcci classici per la Texture Analysis nel principio del No Free Lunch Theorem
A Comparative Analysis of Classical Approaches to Texture Analysis within the Framework of the No Free Lunch Theorem

2831

Simone Sanna
Atmosfere e sinestesia. Il Disegno Furioso nei Capricci di Piranesi
Atmospheres and Synesthesia. *Disegno Furioso* in Piranesi's Capricci

2859

Paolo Giandebiaggi, Daniela Paltrinieri, Antonio Zagaria
Rappresentare l'utopia: il Rilievo Urbano Totale dell'UNIPR CITYLAB
Representing Utopia: the Total Urban Survey (TUS) of UNIPR CITYLAB

2879

Paolo Clini, Renato Angeloni, Laura Coppetta, Irene Galli, Michele Polonara
Avatar e Intelligenza Artificiale: un approccio progettuale basato sul prompting
Avatar and Artificial Intelligence: a design approach based on prompting

2895

Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Filippo Cornacchini, Matilde Cozzali
Andrea Miglioni, Chiara Mommi, Rebecca Rossi
Strategie di piano per il territorio. Processi conoscitivi per il nuovo PRG del comune di San Giustino
Territorial planning strategies. Knowledge processes for a General Regulatory Plan in San Giustino

2915

Daniele Colistra
Iconoclasti e iconòduli. Il disegno furioso nei regimi autoritari
Iconoclasts and Iconodules. Furious Drawing in Authoritarian Regimes

2931

Noelia Galván Desvaux, Marta Alonso Rodríguez, María Soledad Bustamante
Poéticas del objeto cotidiano: hacia una taxonomía de la maqueta analítica
Poetics of the Everyday Object: Toward a Taxonomy of the Analytical Physical Model

2951

Michele Valentino
Eroico, innamorato e furioso. Paradigmi narrativi per una riflessione sul Disegno
Heroic, Enamoured, and furious. Narrative paradigms for a Reflection on Drawing

2967

Maurizio Perticarini, Andrea Giordano
La furia di Ariosto: lente interpretativa dell'IA come operatore geometrico descrittivo
Ariosto's Furor: An Interpretive Lens for AI as a Descriptive-Geometric Operator

2987

Sereno Marco Innocenti

Il disegno del ponte dalla furia pittorica di Vincent Van Gogh alla furia politica nei ponti dell'ultimo millennio

The design of the bridge from the pictorial fury of Vincent Van Gogh to the political fury in the bridges of the last millennium

3007

Tiziana Iorio

Nello scarto del Disegno: contraddizione, complessità e alterità nella rappresentazione contemporanea

In the Gap of Drawing: Contradiction, Complexity, and Alterity in Contemporary Representation

3019

Mara Gallo, Simona Scandurra

Strutture grafiche rule-based nella didattica del disegno: un'esperienza ispirata allo zentangle

Rule-based graphic structures in drawing education: an experience inspired by Zentangle

3039

Ornella Zerlenga, Margherita Cicala, Riccardo Miele

La furia del cavallo nell'iconografia del galoppo fra illusione visiva e ricostruzione del movimento

The fury of the horse in the gallop iconography between visual illusion and the reconstruction of motion

3067

Ramona Quattrini, Romina Nespeca, Mirco D'Alessio, Umberto Ferretti, Simona Lisi

Expanding LI: La realtà estesa come ponte tra rilievo digitale e performance site-specific

Expanding LI: Extended Reality as a bridge between digital survey and site-specific performance

3087

Carlos Campos, Alessandra Cirafici

Il possibile/o l'impossibile che è la stessa cosa. Aleatorietà e A-rappresentazioni come strumenti di non-progettazione

The possible or the impossible, which is the same thing. Aleatoriness and A-representations as tools of non-project design

3105

Denada Veizaj, Gjergji Islami, Saimira Arapi, Edmond Pergega, Blerina Tabaku, Gianluca Gioioso, Luigi Corniello, Andrea Maligari

Architectural drawing "under pressure": Hybrid representations in Socialist Albania (1944-1991)

3115

Andrea Tomalini, Melanie Nicole Giler Pinargote

Un flusso di lavoro VPL per la verifica automatizzata della stampabilità dei modelli BIM

AVPL Workflow for the Automated Printability Verification of BIM Models

3133

Elena Benedetto

Dal design for all alle Generative UI: crisi dell'universalità e nuovi paradigmi per l'accessibilità

From Design for All to Generative UIs: the crisis of universality and new paradigms for accessibility

3149

Alessandra Avagliano, Luca J. Senatore

Modellazione e scultura digitale per la valorizzazione. Il Teseo del frontone del Tempio di Apollo Sosiano a Roma

Digital Modeling and Sculpting for Cultural Heritage Valorization: The Theseus from the Pediment of the Temple of Apollo Sosianus in Rome

3169

Rosa Corso, Emanuela Lanzara

Dal Segno all'Opera. Un ecosistema multidimensionale per la narrazione del processo creativo

From Sign to Artwork. A multidimensional ecosystem for Art Storytelling

3193

Davide Mezzino, Francesca Condorelli

Teaching drawing disciplines in university education: hybrid experiences in the Humanities

3207

Mara Capone, Angela Cicala

Upcycling_Geometrie del riuso. Il disegno come strumento di reinterpretazione dell'oggetto iconico

Upcycling_Reuse Geometries. Drawing as a tool for reinterpreting an iconic object

3231

Giulio Lucio Sergio Sacco, Carlo Battini

Caos, segno e struttura: il disegno nella produzione architettonica e musicale di Iannis Xenakis

Chaos, Sign, and Structure: Drawing in Iannis Xenakis' Architectural and Musical Practice

3247

Giovanni Rasetti

Rage against the machine. Recezione, ontologia e ibridazione della fotografia sintetica

Rage against the machine. Reception, ontology, and hybridization of synthetic photography

3267

Alekos Diacodimitri

Il disegno di Kim Jung Gi: tensione creativa tra ordine e caos

Kim Jung Gi's Drawing: The Creative Tension Between Order and Chaos

3291

Alessandro Luigini, Giuseppe Nicastro, Daniele Frusone

Disegnare ciò che non c'è. Modello, interpretazione e rappresentazione come pratica di plausibilità

Drawing What Is Not There. Model, Interpretation, and Representation as a Practice of Plausibility

3315

Michela Rossi, Sara Conte, Giorgio Buratti

Prosopopea digitale. Strumenti e tecniche di AI applicate al riconoscimento dei ritratti

Digital Prosopopeia. AI Tools and Techniques Applied to Portrait Recognition

3335

Irene Cazzaro, Fabrizio Gay

Il disegno artificiale di una Venezia vegetale. Modelli ibridi di AI generativa per la laguna di Venezia

The artificial drawing of a vegetal Venice. Hybrid generative AI models for the Venice lagoon

3359

Stefano Bertocci, Federico Cioli

Progetti e manifatture italiane in Siam. Una mappatura preliminare delle principali opere a Bangkok

Italian architecture and manufactures in Siam. A preliminary survey of major works in Bangkok

3379

Giorgio Buratti, Domenico d'Uva, Marco Seccaroni

IA e Rappresentazione, dalla Modellazione al Prompt: Esperienze didattiche comparate al Politecnico di Milano

AI and Representation, from Modelling to Prompts: A Comparison of Teaching Experiences at the Politecnico di Milano

3399

Nicoletta Campofiorito, Raissa Garozzo, Cettina Santagati

Contaminazioni e ibridazioni informative: BIM-GIS per la gestione della sicurezza nei contesti universitari

Informational Contaminations and Hybridizations: BIM-GIS for Safety Management in University Contexts

3419

Fabrizio Avella, Fabrizio Lanza, Davide Gianluca Abbate

AI generative and the "Regola" of Vignola: when order becomes confusion

3431

Sara Morena, Anna Sanseverino

Velocità, molteplicità e clustering: un approccio algoritmico dalla segmentazione delle immagini alla produzione additiva

Speed, Multiplicity, and Clustering: Algorithmic Workflow from Image Segmentation to Additive Manufacturing

3451

Stefano Chiarenza, Flavia Camagni, Maurizio Perticarini, Riccardo Miele
Restituzione prospettica e intelligenza artificiale: tra automatismo e controllo geometrico
Perspective Restitution and Artificial Intelligence: Between Automation and Geometric Control

3471

Alberto Sdegno, Ferdinand Rexhaj
Ricostruire la “folle casa” di Buster Keaton in One Week con l'AI: tra Deep Learning, SfM e modellazione ibrida
Reconstructing Buster Keaton's “Mad House” in One Week through AI: Deep Learning, SfM and Hybrid Modelling

3495

Eleonora Mancuso, Sara Morena, Gian Marco Girgenti
La spontaneità grafica nell'era dell'automazione digitale
Graphic Spontaneity in the Age of Digital Automation

3515

Graziano Mario Valenti
ReseArch: verso un 'Disegno come Modello Integrato', open source e open access per lo sviluppo della conoscenza e della comunicazione della ricerca
ReseArch: towards an open source and open access “Drawing as Integrated Model” for the development of knowledge and the communication of research

3527

Luigi Cocchiarella
Disegnar Fuor di Senno a Scanso del Senno di Poi
Drawing Out of Mind Preventing Hindsights

PARTE V PART V

Immagini “Il Furioso Disegno (ovvero alla ricerca di Angelica)”

Images “The Furious Drawing (or, in search of Angelica)”

Focus I | Visibile e invisibile (il castello di Atlante)
Focus I | Visible and invisible (the castle of Atlante)

3552

Gaia Leandri
Lines of enchantment and disenchantment

3553

Manuela Piscitelli
La narrazione visiva del Furioso nelle illustrazioni di Gustave Doré

3554

Cristina Cándito
Delirio di possesso e di occultamento nell'opera di Dorothea Tanning
Delirium of possession and concealment in the artwork of Dorothea Tanning

3555

Alessia Segalerba
La Promenade di Atlante. L'anamorfosi come dispositivo di rivelazione spaziale
The Promenade of Atlante. Anamorphosis as a spatial detection device

3556

Sara Peña Fernández, Carlos Montes Serrano
The Impatient Drawing: Mies van der Rohe's Project Drawings

3557

Francesco Cotana
La Galleria delle Carceri alla Scarzuola di Tomaso Buzzi. La prospettiva accelerata 'doppia' come dispositivo simbolico e percettivo

3558

Adriana Caldarone, Carlos Campos, Martina Empler, Tommaso Empler, Pasquale Micelli, Silvia Ridolfi
Rappresentare il suono. Per una estensione percettiva del disegno architettonico

3559

Valeria Menchetelli
“Fingendo la sua imago”. L'allucinazione nella cultura visuale

3560

Adriana Arena
Strategie di disegno e modelli di rappresentazione nelle xilografie dell'Orlando Furioso di Vincenzo Valgrisi

3561

Vincenzo Cirillo, Domenico Iovane, Rosina Iaderosa
Furia fra segno e significato. La geometria dei simboli Adinkra come significato di pensiero

3562

Luiza Paes de Barros C. L. Beltrami, Ana Tagliari
Dialogues between sketches and explanatory texts in Decio Tozzi architecture

3563

Edoardo Dotto, Fabio Quici
La distanza necessaria. Derealizzazione come dispositivo critico

3564

Alexandra Castro, José Pedro Sousa, João Pedro Xavier
Dentro la scatola: reinterpretare la scatola prospettica con strumenti digitali nella didattica dell'architettura

3565

Raquel Álvarez Arce, María Lucia Balboa Domínguez, Pablo Llamazares Blanco
The insistent drawing. Carlo Scarpa and the meditation pavilion in the Brion Tomb

3566

Giorgio Garzino, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola, Larisa Semis
Rappresentare l'invisibile: il disegno come strumento di sintesi per l'edilizia ospedaliera

3567

Anna Golikova, Francesco Bergamo, Luigi Latini, Michele Tobia, Luca Zilio
[Un]seen Sound. A sonic investigation and project for the Sile river landscape

3568

Caterina Morganti, Cristiana Bartolomei
Figure del Furioso. La rappresentazione pittorica dell'Orlando Furioso tra visibile e invisibile

3569

Starlight Vattano
Guerriere, incantatrici e amazzoni: visualità protofemministe
Warriors, enchantresses and Amazons: proto-feminist imagery

3570

Marialuisa Landolfi
La furia di un dente di leone nella leggiadria del volo di un soffione

3571

Pablo Cendón-Segovia, Noelia Galván Desvaux, Álvaro Moral García
Silver Lake: dal progetto al disegno

3572

Barbara E.A. Piga, Gabriele Stancato, Nicola Rainisio, Marco Boffi
Spatial and 3D Representations of Urban Experience: Integrating Emotional Responses and Thermal Stress in Urban Space

3573

Cecilia Maria Roberta Luschi, Novella Lecci, Alessandra Vezzi, Marta Zerbini
Disegno dell'onirico per la torre di Siedlecin (PL): il progetto LANCE-LOT

3574

Fabrizio Banfi, Sara Prometti, Alberta Cazzani, Marco Pela, Jacopo Alberto Bonini, Antonio de Trizio
Hybrid Heritage Spaces: HBIM, Embodiment, Human-Centric WebVR, and Accessibility in Browser-Based 3D Game Engines

3575

Giancarlo Sanna, Andrea Pirinu

Il progetto dell'invisibilità: analisi grafica del camouflage nei bunker della WWII in Sardegna

3576

Marco Fasola, Flavia Camagni, Elisa Guarino

Dare forma all'illusione: le finestre prospettiche di Palazzo Barberini

3577

Angel Allepuz Pedreño, Carlos L. Marcos

Are Borromini's Drawings Furious?

3578

Alessio Cardaci, Pietro Azzola

Le nuvole di punti come disegno concettuale: analisi differenziale e campi derivativi tra visibile e invisibile

3579

Marco Saccucci, Giuseppe Staffieri, Assunta Pelliccio

La rovina come "archivio rovescio". Rilievo integrato e interpretazione critica del caso di Roccaravindola

3580

Francesca Maria Ugliotti

Cartografie del disorientamento: il Disegno Furioso tra mappe instabili e progetto contemporaneo.

3581

Francesco Di Paola, Pietro Pedone

Il castello di Atlante come paradigma d'illusione. Prototipo anamorfico riflettente tra digitale e costruzione

3582

Veronica Riavis, Alberto Sdegno

Tra malinconia e inquietudine: analisi prospettica, modellazione e comparazione di due abitazioni iconiche dell'immaginario pittorico e cinematografico

3583

Laura Carlevaris

Il modello furioso: la bambola di Alma Mahler tra Modello e Analog Twin

3584

Martina Suppa, Gabriele Giau, Guido Galvani

Morfologie corporee e dinamiche della moltitudine

3585

Giulia Lazzaretto

Svelare nuove relazioni formali: il progetto Vitra Fire Station di Zaha Hadid

3586

Fabiana Carbonari, Emanuela Chiavoni, Eduardo Gentile, Fernando Gandolfi, Ana Ottavianelli

La Fiat, veloce e furiosa. Torre Mirafiori a Buenos Aires, 1961/64

3587

Alessandro Luigini

Come fuggire dal Castello di Atlante. Rappresentazione architettonica e finzione negli albi illustrati

3588

Marta Magagnini, Nicolò Sardo

Tra visibile e visionario: la fotografia di Ico Parisi, dal Razionalismo all'Utopia

3589

Caterina Palestini, Laura Farroni, Alessandro Basso, Matteo Flavio Mancini

Il disegno illusorio degli apparati effimeri, dalle immagini d'archivio alla rappresentazione AI

3590

Elena Ippoliti, Noemi Tomasella, Martina Tagliaferri

Geografie selettive. Visibile e invisibile nelle carte portolaniche medievali

3591

Francesco Maggio, Alessandra Ferro

Unbuilt. Un progetto per Palermo

3592

Carlo Biagini, Andrea Bongini, Valerio D'Andrea

From digital survey to structural analysis via H-BIM: the case study of the "Sagrestia Nuova" in the monumental complex of San Lorenzo in Florence

3593

Lucrezia Di Marzio, Valeria Fiordimalva

Attraverso lo spazio immaginato da Hans Vredeman de Vries: una proposta di indagine del trattato *Perspective*

3594

Barbara Messina, Salvatore Barba

Disegnare l'invisibile. Il "furioso" come paradigma nelle ricerche di Vito Cardone sulla rappresentazione dell'immateriale

3595

Luca Martelli

La rappresentazione dell'equilibrio nella Statica grafica, tra segmenti orientati e reciprocità

3596

Sandro Parrinello, Giovanni Pancani, Alberto Pettineo

Traiettorie riflesse tra Oriente e Occidente nella Fortezza di Kenitra in Marocco

Focus 2 | Il recupero della memoria (il viaggio sulla Luna)

Focus 2 | The recovery of memory (the journey to the Moon)

3598

Pia Davico, Maria Lucrezia Bevilacqua

Tracce dell'invisibile: il disegno negli ospedali psichiatrici

3599

Davide Lorenzo Dino Aschieri, Anna Osello

Sulla Luna delle Terre alte: dal disegno al metaverso per ritrovare memoria e appartenenza

3600

Francesco Maglioccola

Yin e Yang tra Occidente e Oriente: dal disincanto di Ariosto all'armonia cosmica del Tao

3601

Giulia Gubellini, Davide Pippo

Il Grande fregio dorico di Aquileia dal rilievo all'ipotesi costruttiva

3602

Tamara Mracevic, Carlo Inglese

Ruins in dialogue: Reimagining Duklja through digital methods

3603

Federico Rebecchini

Dall'archivio alla pubblicazione: supporti di disegno e ridisegno nella Modernology di Wajiro Kon

3604

Stefano Costantini

La stereotomia delle scale lignee tra il XVI ed il XIX secolo. Evoluzione dei modelli grafici

3605

Giuseppe Amoroso

Disegno furioso e rappresentazione aumentata: modelli tattili per la Torre Garisenda di Bologna

3606

Marco Filippucci, Fabio Bianconi, Simona Ceccaroni, Claudia Cerbai, Michela Meschini, Laura Suvieri

Disegnare per il riuso adattivo. Letture, analisi e sperimentazioni dalla città storica al paesaggio contemporaneo

3607

Sharon Giammetta, Paolo Borin, Stefano Zaggia

Semantics Beyond Measure: On Dimensioning in the Architectural Drawings of Mansutti and Miozzo

3608

Massimo De Paoli, Luca Ercolin

Il palazzo Martinengo Colleoni in Brescia: rilievo e modellazione
The Martinengo Colleoni palace in Brescia: survey and modeling

3609

Daniele Rossi, Francesca Cicero

Per un atlante dei Carnevali Storici del Piceno. Proposta metodologica per la documentazione grafica del patrimonio festivo

3610

Ilaria Trizio, Gianluca Ciuca, Federica Miconi

Furious and Fast Drawing. Considerations and comparisons between analog and digital processes

3611

Renan Rolim, Massimiliano La Turco, Concepción López-González, María José Viñals
From Data to Memory: HBIM as a Tool for Risk Representation

3612

Fausta Fiorillo, Clementina Caputo, Corinna Rossi

Beyond the Plan: Reconstructing the Lost Space of the Early Christian church of Umm al-Dabadih

3613

Alessandra Pagliano, Alessandra Coppola

Digital storytelling e tecnologie digitali immersive per l'accessibilità del patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere

3614

Michele Calvano

Restituire la memoria con il segno. Processi proiettivi per l'annotazione semantica di superfici complesse

3615

Sara Antinozzi, Marika Falcone

Isometrie generative di pattern cosmateschi: un approccio algoritmico

3616

Erika Elefante, Sara Gonizzi Barsanti

Esplorare il Patrimonio Culturale attraverso la Realtà Virtuale e i dati di indagine integrati

3617

Ygor Fasanella, Paolo Borin, Rachele A. Bernardello, Andrea Giordano

Contemporary Geometric configuration analysis: digital tools for digital design

3618

Alessio Pozzoni, Daniela Oreni

Disegno, misura e memoria: la reinterpretazione stilistica di un palazzo seicentesco milanese

3619

Dario Simula

Il Disegno come infrastruttura della memoria

3620

Barbara Tramelli

Dalle Stampe ai Pixel: Metodologie Digitali per lo Studio delle Illustrazioni Rinascimentali dell'Orlando Furioso

3621

Luca Vespasiano, Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza

Rilievo e analisi della chiesa di S. Sisto all' Aquila

3622

Andrea Angelini, Eleonora Scopinaro

From numerical data to form. 3D printing and the representation of material memory in Cultural Heritage

3623

Celeste Johana Romero Causil, Massimo Leserri, Caterina Montanaro, Gabriele Rossi, Sara Brescia, Sebastian Johan Wilches Rivera

Il Disegno furioso contro l'isolamento: un modello digitale come strumento di cura

3624

Isabella Friso, Gabriele Casarano, Arianna Amato

La frammentazione dello spazio. Il progetto di Lorenzo Lotto per il coro ligneo di S. Maria Maggiore a Bergamo

3625

Alexandra Fusinetti, Andrea Sias

Il recupero della memoria: interpretazione e valorizzazione del paesaggio nuragico nella sfida UNESCO

3626

Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce

Cronaca grafica di un amore. Bottoni e Ferrara
Graphic Story of a Love Affair. Bottoni and Ferrara

3627

Roberta Spallone, Marco Vitali, Fabrizio Natta, Martina Rinascimento

Modelli tattili fra passato e presente: ricostruzioni del tessuto urbano intorno a Palazzo Carignano

3628

Adriana Rossi, Silvia Bertacchi

RI-LEVARE/DIS-VELARE: scenari di assedio fondati sui fatti e i dati calcolati

3629

Maria Grazia Cianci, Stefano Botta, Daniele Calisi, Sara Colaceci, Michela Schiaroli

Disegnare il senno perduto: metodologie integrate per il recupero della memoria delle cave di Grotta Oscura

3630

Carlo Bianchini, Marika Griffò, Francesca Porfiri, Gabriele Giuliani

Rappresentare il tempo: HBIM come spazio di convergenza per la memoria architettonica
Representing Time: HBIM as a Convergence Space for Architectural Memory

3631

Marta Rotundo, Alessandro Merlo, Gaia Lavoratti

Le ragioni della Fonte Sotterra di Fiesole nelle fonti iconografiche

3632

Alessandro Merlo, Giulia Lazzari, Marta Rotundo, Gaia Lavoratti

La digitalizzazione di un ambiente ipogeo mediante ROV subacqueo: la Fonte Sotterra di Fiesole

3633

Mariachiara Troise

Lo spazio della memoria visiva: un'installazione prospettica per l'Arco di Capua

3634

Marika Griffò, Carlo Inglese, Simone Lucchetti

Il Teatro di Marcello come palinsesto "furioso": rilievo 3D integrato e modellazione ibrida per il recupero della memoria diacronica
The Theatre of Marcellus as a "Furious" Palimpsest: Integrated 3D Survey and Hybrid Modelling for the Recovery of Diachronic Memory

3635

Luca Vespasiano

La perduta pianta dell'Aquila di Geronimo Pico Fonticulanò

3636

Jesus Esquinas-Dessy, Eva Jimenez Gómez, Xavi Llobet i Ribeiro, Isabel Zaragoza

Recreating memory between layers: a cartographic palimpsest

3637

Massimiliano Campi, Marica Camerino, Marika Falcone

Il disegno errante. Dispositivo critico e culturale nel progetto Gallerie d'Italia di Napoli

3638

Andrea Rolando, Alessandro Scandiffio

The Po River and the UNESCO MaB network in northern Italy

3639

Ornella Zerlenga, Vincenzo Cirillo, Saverio D'Auria, Giuseppe Antuono

Un viaggio nell'architettura stratificata: rilievo e itinerari di conoscenza in Palazzo Spinelli di Laurino a Napoli

3640

Irene Gennaro, Domenico Iovane, Daniela Palomba, Simona Scandurra

Rilievo integrato e AI per la conoscenza dell'Abbazia di San Lorenzo ad Septimum ad Aversa

3641

Carlo Battini, Matilde Ridella

Utilizzo di reti neurali convoluzionali nella tecnica Structure from Motion
The Use of Convolutional Neural Networks in the Structure from Motion Technique

3642

Jessica Romor, Chiara Bottarelli

Pingo, ergo cogito. Restituire lo spazio dipinto: percorsi nella memoria d'autore

3643

Martina Attenni, Alfonso Ippolito

Il paradosso della scala ridotta. Un'analisi dello spazio rappresentato nella cupola di San Rocco

3644

Francesca Cicero

Tra effimero e permanente: i lampadari storici del Carnevale di Ascoli Piceno

3645

Enrico Pupi

La materia della memoria: l'aula del Parlamento Provvisorio tra rigore geometrico e fruizione inclusiva

3646

Nicola La Vitola

La Metropoli che non c'è

3647

Leonardo Baglioni, Esterletizia Pompeo

Geometria come progetto. Poliedri, antipoliedri e strutture reticolari

3648

Salvatore Damiano

Disegni di Carlo Aymonino per Ferrara

3649

Emanuela Chiavoni, Natalia Jorquera Silva, Elena De Santis, Maria Belen Trivi

Il disegno del tempo: memoria delle case di terra di Malandra Vecchia in Abruzzo

3650

Marco Ricciarini, Dante Certomà

Astolfo e l'Agón: un Atlante digitale del patrimonio sportivo per il recupero della memoria

3651

Francesca Picchio, Francesca Galasso, Silvia La Placa, Justyna Borucka, Karin

Lehmann, Rolando Volzone

(Dis)continuity fury: digital fragments for townscape narrative

3652

Graziana D'Agostino, Mariateresa Galizia, Gloria Russo

Strategie digitali per il recupero della memoria: i cinematografi e le sale storiche di Catania

3653

Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Alessandra Tata, Luigi Fradiani, Luca Frezzini,

Davide Pecilli

La digitalizzazione del patrimonio edilizio tra modellazione HBIM e fascicolo del fabbricato: il Rettorato dell'Università dell'Aquila

3654

Pamela Maiezza, Davide Pecilli

Workflow operativi per la modellazione HBIM

3655

Maria Chiara Forfori

Il Teatro Verdi di Firenze: rilievo digitale e rappresentazione interattiva per il recupero della memoria

3656

Marcello Scalzo

Da Giuliano da Sangallo a Giuseppe Poggi: la genesi evolutiva di Palazzo Gondi

From Giuliano da Sangallo to Giuseppe Poggi: the evolutionary history of Palazzo Gondi

3657

Anastasia Cottini

Rilievo digitale e ricostruzione della memoria: strategie integrate per la conservazione e la valorizzazione del Museo Stibbert

3658

Matteo Bigongiari, Andrea Lumini

Per una semantica dell'imperfezione. HBIM e unicità della forma nella Sagrestia Vecchia

3659

Marianina Calia, Roberto Pedone, Rossella Laera, Ali Yaser Jafari, Emanuela Borsci, Antonio Conte

"Vedere più cose di quelle che si conoscono": l'Atlante come processo interpretativo nella complessità delle aree interne

3660

Alessia Garozzo

Dove stanno le immagini perdute. Un progetto di Franco Marescotti a Catania

3661

Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane

The drawing of pleats in fashion design, between traditional craftsmanship and parametric modelling

3662

Mirco Cannella, Maria Isabella Grammauta

La cappella scomparsa di Santa Rosalia. Analisi grafica e ricostruzione digitale

3663

Alessio Cardaci, Pietro Azzola, Gabriele Daleffe

La Porta di San Lorenzo tra regola e fabbrica: rilievo, geometria e IA nella Fortezza di Bergamo

3664

Sandra Mikolajewska, Veronica Riavis, Susanna Mattioli

From Digital Documentation to Cultural Accessibility: Proposals for the Maurizioano - Ariosto's Casino, Reggio Emilia

3665

Marta Salvatore

La prospettiva materiale et di rilievo nella scenografia di Sebastiano Serlio

3666

Luca Chiavacci, Justyna Borucka, Anna Dell'Amico, Hangjun Fu

Da rovina a modello. La rappresentazione come pratica di recupero della memoria bellica sospesa nel paesaggio costiero baltico

3667

Alberto Pettineo

La seduzione del dato digitale: orientarsi nel patrimonio fortificato tra Italia e Croazia

3668

Sonia Mollica, Lorella Pizzonia, Paola Raffa, Francesco Stilo

Maschere rituali indoeuropee: dal museo al teatro

3669

Fabrizio Agnello Manuela Milone

Ernesto Basile e il progetto per l'Esposizione Nazionale di Palermo

3670

Giulia Porcheddu

Tracce, linee, ritorni. Disegno e viaggio nello spazio della memoria funeraria

3671

Marinella Arena, Sonia Mercurio

Tra illusione e forma. La moschea come spazio ontologico nell'arte dell'Islam

3672

Manuela Incerti

Rilievo integrato e analisi algoritmica del cielo astronomico della Sagrestia Vecchia di Firenze

3673

Haroldo Gallo, Marcos Tognon

Drawing as a form of thought to reclaim the practice of sketching: understanding heritage through drawing

Focus 3 | Contaminazioni e ibridazioni (l'ippogrifo e l'isola di Alcina)

Focus 3 | Contaminations and hybridisations (the hippogriff and Alcina's island)

3675

Chiara Vernizzi, Virginia Droghetti

Dall'immagine al prompting: l'IA nella rappresentazione architettonica. Un'esperienza didattica

3676

Sonia Mollica

Traduzioni intersemiotiche dello spazio. Segni e figurazioni nella cartografia rinascimentale

3677

Matteo Del Giudice

Integrazione BIM-GIS e ibridazioni GeoBIM per la gestione del patrimonio sanitario

3678

Domenico Mediatì, Francesco Stilo

La furia di Prometeo. Dalla rappresentazione digitale alla rappresentazione teatrale

3679

Veronica Tronconi, Laura Baratin, Joseph Zaarour

Restauro furioso. Modalità speditive di visualizzazione del degrado per alcuni dipinti danneggiati durante l'esplosione del porto di Beirut

3680

Victor Antonio Lafuente-Sánchez, Daniel López-Bragado, Efrén Labrada-Rey

Velocità, luce, architettura: il disegno come atto furioso di sintesi nella pubblicità dell'automobile

3681

Enrico Cicalò

Incantesimo e persuasione. Le arti magiche dell'AI generativa tra illusione, desiderio e progetto

3682

Chiara Zuddas

Eduainment and Cultural Heritage: intersections between representation, immersive experience, and learning

3683

Gabriella Liva, Roberta Ena

La ricerca "furiosa" del proprio io nella modellazione e rappresentazione del volto

3684

Gabriele Stancato

Fast and Fourier. The use of fluid dynamics for architectural concept design

3685

Cecilia Bolognesi, Vasilii Manfredi, Deida Bassorizzi, Simone Balin, Domenico D'Uva

XR and AI in Cultural Heritage Platforms: A Taxonomic Framework

3686

Amedeo Ganciu

Analisi comparata di approcci classici per la Texture Analysis nel principio del No Free Lunch Theorem

3687

Simone Sanna

Atmosfere e sinestesia. Il Disegno Furioso nei Capricci di Piranesi

3688

Paolo Giandebiaggi, Daniela Paltrinieri, Antonio Zagaria

Rappresentare l'utopia: il Rilievo Urbano Totale dell'UNIPR CITYLAB

3689

Paolo Clini, Renato Angeloni, Laura Coppetta, Irene Galli, Michele Polonara

Avatar e Intelligenza Artificiale: un approccio progettuale basato sul prompting

Avatar and Artificial Intelligence: a design approach based on prompting

3690

Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Filippo Carnacchini, Matilde Cozzali

Andrea Miglioni, Chiara Mommi, Rebecca Rossi

Strategie di piano per il territorio. Processi conoscitivi per il nuovo PRG del comune di San Giustino

3691

Daniele Colistra

Iconoclasts and Iconodules. Furious Drawing in Authoritarian Regimes

3692

Noelia Galván Desvaux, Marta Alonso Rodríguez, María Soledad Bustamante

Poéticas del objeto cotidiano: hacia una taxonomía de la maqueta analítica

3693

Michele Valentino

Eroico, innamorato e furioso. Paradigmi narrativi per una riflessione sul Disegno

3694

Sereno Marco Innocenti

Il disegno del ponte dalla furia pittorica di Vincent Van Gogh alla furia politica nei ponti dell'ultimo millennio

3695

Tiziana Iorio

Nello scarto del Disegno: contraddizione, complessità e alterità nella rappresentazione contemporanea

In the Gap of Drawing: Contradiction, Complexity, and Alterity in Contemporary Representation

3696

Mara Galla, Simona Scandurra

Strutture grafiche rule-based nella didattica del disegno: un'esperienza ispirata allo zentangle

3697

Ornella Zerlenga, Margherita Cicala, Riccardo Miele

La furia del cavallo nell'iconografia del galoppo fra illusione visiva e ricostruzione del movimento

3698

Ramona Quattrini, Romina Nespeca, Mirco D'Alessio, Umberto Ferretti, Simona Lisi

Expanding LI: La realtà estesa come ponte tra rilievo digitale e performance site-specific

3699

Carlos Campos, Alessandra Cirafici

Il possibile/o l'impossibile che è la stessa cosa. Aleatorietà e A-rappresentazioni come strumenti di non-progettazione

3700

Denada Veizaj, Gjergji Islami, Saimira Arapi, Edmond Pergega, Blerina Tabaku,

Gianluca Gioioso, Andrea Maligni, Luigi Corniello

Architectural drawing "under pressure": Hybrid representations in Socialist Albania (1944-1991)

3701

Andrea Tomalini, Melanie Nicole Giler Pinargote

A VPL Workflow for the Automated Printability Verification of BIM Models

3702

Alessandra Avagliano, Luca J. Senatore

Modellazione e scultura digitale per la valorizzazione. Il Teseo del frontone del Tempio di Apollo Sosiano a Roma

3703

Rosa Corso, Emanuela Lanzara

Dal Segno all'Opera. Un ecosistema multidimensionale per la narrazione del processo creativo

3704

Mara Capone, Angela Cicala

Upcycling_Geometrie del riuso. Il disegno come strumento di reinterpretazione dell'oggetto iconico

3705

Giulio Lucio Sergio Sacco, Carlo Battini

Caos, segno e struttura: il disegno nella produzione architettonica e musicale di Iannis Xenakis

3706

Giovanni Rasetti

Rage against the machine. Recezione, ontologia e ibridazione della fotografia sintetica

3707

Alekos Diacodimitri

Il disegno di Kim Jung Gi: tensione creativa tra ordine e caos

3708

Alessandro Luigini, Giuseppe Nicastro, Daniele Frusone

Disegnare ciò che non c'è. Modello, interpretazione e rappresentazione come pratica di plausibilità

3709

Michela Rossi, Sara Conte, Giorgio Buratti

Prosopopea digitale. Strumenti e tecniche di AI applicate al riconoscimento dei ritratti

Digital Prosopopoeia. AI Tools and Techniques Applied to Portrait Recognition

3710

Fabrizio Gay, Irene Cazzaro

Il disegno artificiale di una Venezia vegetale. Modelli ibridi di AI generativa per la laguna di Venezia

3711

Stefano Bertocci, Federico Cioli

Progetti e manifatture italiane in Siam. Una mappatura preliminare delle principali opere a Bangkok

3712

Domenico d'Uva, Giorgio Buratti, Marco Seccaroni

IA e Rappresentazione, dalla Modellazione al Prompt: Esperienze didattiche comparate al Politecnico di Milano

3713

Nicoletta Campofiorito, Raissa Garozzo, Cettina Santagati

Contaminazioni e ibridazioni informative: BIM-GIS per la gestione della sicurezza nei contesti universitari

3714

Fabrizio Avella, Davide Gianluca Abbate, Fabrizio Lanza

IA generativa e la "Regola" di Vignola: quando l'ordine si fa confusione

3715

Sara Morena, Anna Sanseverino

Velocità, molteplicità e clustering: un approccio algoritmico dalla segmentazione delle immagini alla produzione additiva

Speed, Multiplicity, and Clustering: Algorithmic Workflow from Image Segmentation to Additive Manufacturing

3716

Stefano Chiarenza, Flavia Camagni, Maurizio Perticarini, Riccardo Miele

Restituzione prospettica e intelligenza artificiale: tra automatismo e controllo geometrico

3717

Alberto Sdegno, Ferdinand Rexhaj

Ricostruire la "folle casa" di Buster Keaton in One Week con l'AI: tra Deep Learning, SfM e modellazione ibrida

3718

Gian Marco Girgenti, Sara Morena, Eleonora Mancuso

Graphic Spontaneity in the Age of Digital Automation

3719

Graziano Mario Valenti

ReseArch: verso un 'Disegno come Modello Integrato', open source e open access per lo sviluppo della conoscenza e della comunicazione della ricerca

3720

Luigi Cocchiarella

Disegnar Fuor di Senno a Scanso del Senno di Poi

Indice Index

PARTE II PART II

Focus I | Visibile e invisibile (il castello di Atlante) Focus I | Visible and invisible (the castle of Atlante)

7

Gaia Leandri

Lines of enchantment and disenchantment

19

Manuela Piscitelli

La narrazione visiva del Furioso nelle illustrazioni di Gustave Doré

The Visual Narrative of the Furioso in the Illustrations of Gustave Doré

43

Cristina Cándito

Delirio di possesso e di occultamento nell'opera di Dorothea Tanning

Delirium of possession and concealment in the artwork of Dorothea Tanning

63

Alessia Segalerba

La Promenade di Atlante. L'anamorfose come dispositivo di rivelazione spaziale

The Promenade of Atlante. Anamorphosis as a spatial detection device

83

Sara Peña Fernández, Carlos Montes Serrano

The Impatient Drawing: Mies van der Rohe's Project Drawings

93

Francesco Cotana

La Galleria delle Carceri alla Scarzuola di Tomaso Buzzì. La prospettiva accelerata 'doppia' come dispositivo simbolico e percettivo

Representing the sound: toward an Expanded Perceptual Framework for Architectural Drawing

121

Adriana Caldarone, Carlos Campos, Martina Empler, Tommaso Empler, Pasquale Micelli, Silvia Ridolfi

Rappresentare il suono. Per una estensione percettiva del disegno architettonico

Representing the sound: toward an Expanded Perceptual Framework for Architectural Drawing

145

Valeria Menchetelli

"Fingendo la sua imago". L'allucinazione nella cultura visuale

"Fingendo la sua imago". Hallucination in visual culture

173

Adriana Arena

Strategie di disegno e modelli di rappresentazione nelle xilografie dell'Orlando Furioso di Vincenzo Valgrisi

Drawing strategies and representation models in Vincenzo Valgrisi's woodcuts for the Orlando Furioso

193

Vincenzo Cirillo, Domenico Iovane, Rosina Iaderosa

Furia fra segno e significato. La geometria dei simboli Adinkra come significato di pensiero

Fury Between Sign and Meaning. The Geometry of Adinkra Symbols as a Language of Thought

213

Luiza Paes de Barros C. L. Beltrami, Ana Tagliari

Il dialogo tra schizzi e testi esplicativi nell'architettura di Decio Tozzi

Dialogues between sketches and explanatory texts in Decio Tozzi architecture

231

Edoardo Dotto, Fabio Quici

La distanza necessaria. Derealizzazione come dispositivo critico

The Necessary Distance: Derealization as a Critical Device

255

Alexandra Castro, José Pedro Sousa, João Pedro Xavier

Dentro la scatola: reinterpretare la scatola prospettica con strumenti digitali nella didattica dell'architettura

Inside the box: Reinterpreting the Perspective Box with Digital Tools in Architectural Education

277

Raquel Álvarez Arce, María Lucia Balboa Domínguez, Pablo Llamazares Blanco

El dibujo insistente. Carlo Scarpa y el pabellón de la meditación en la tumba Brion

The insistent drawing. Carlo Scarpa and the meditation pavilion in the Brion Tomb

293

Giorgio Garzino, Maurizio Marco Boccondino, Mariapaola Vazzola, Larisa Semis

Rappresentare l'invisibile: il disegno come strumento di sintesi per l'edilizia ospedaliera

Representing the invisible: drawing as a synthesis tool for hospital building design

313

Anna Golikova, Francesco Bergamo, Luigi Latini, Michele Tobia, Luca Zilio

[Un]seen Sound. A sonic investigation and project for the Sile river landscape

323

Caterina Morganti, Cristiana Bartolomei

Figure del Furioso. La rappresentazione pittorica dell'Orlando Furioso tra visibile e invisibile

Figures of the Furioso. The pictorial representation of the Orlando Furioso between the visible and the invisible

347

Starlight Vattano

Guerriere, incantatrici e amazzoni: visualità protofemministe

Warriors, enchantresses and Amazons: proto-feminist imagery

367

Mari Luisa Landolfi

La furia di un dente di leone nella leggiadria del volo di un soffione

The fury of a dandelion in the graceful flight of a puffball

383

Pablo Cendón-Segovia, Noelia Galván Desvaux, Álvaro Moral García

Silver Lake: dal progetto al disegno

Silver Lake: from project to drawing

399

Barbara E. A. Piga, Gabriele Stancato, Nicola Rainisio, Marco Boffi

Spatial and 3D Representations of Urban Experience: Integrating Emotional Responses and Thermal Stress in Urban Space

411

Cecilia Maria Roberta Luschi, Novella Lecci, Alessandra Vezzi, Marta Zerbini

Disegno dell'onirico per la torre di Siedlęcin (PL): il progetto LANCE-LOT

A dreamlike drawing for the tower in Siedlęcin, Poland: the LANCE-LOT project

435

Fabrizio Banfi, Sara Prometti, Alberta Cazzani, Marco Pela, Jacopo Alberto Bonini, Antonio de Trizio

Hybrid Heritage Spaces: HBIM, Embodiment, Human-Centric WebVR, and Accessibility in Browser-Based 3D Game Engines

445

Giancarlo Sanna, Andrea Pirinu

Il progetto dell'invisibilità: analisi grafica del camouflage nei bunker della WWII in Sardegna

The Project of Invisibility: Graphic Analysis of Camouflage in WWII Bunkers in Sardinia

469

Marco Fasola, Elisa Guarino, Flavia Camagni

Dare forma all'illusione: le finestre prospettiche di Palazzo Barberini

Shaping the illusion: the perspective windows of Palazzo Barberini

492

Ángel Allepuz Pedreño, Carlos L. Marcos

Are Borromini's Drawings Furious?

503

Pierpaolo D'Agostino

La teoria espressa nel tratto grafico. L'esempio di Claude Parent
Theory expressed through graphic form. The example of Claude Parent

519

Gjergj Islami, Denada Veizaj, Blerina Tabaku, Saimira Arapi, Edmond Pergega, Gianluca Gioioso, Andrea Maliqari, Luigi Corniello
Furious Drawing and Architectures of the Invisible: Maki Veli between Political Constraint and Graphic Necessity

529

Alessio Cardaci, Pietro Azzola

Le nuvole di punti come disegno concettuale: analisi differenziale e campi derivativi tra visibile e invisibile
Point clouds as conceptual drawing: differential analysis and derived fields between the visible and the invisible

557

Marco Saccucci, Giuseppe Staffieri, Assunta Pelliccio

La rovina come "archivio rovescio". Rilievo integrato e interpretazione critica del caso di Roccaravindola
The Ruin as an "Inverted Archive". Integrated Surveying and Critical Interpretation of the Roccaravindola Case

573

Francesca Maria Ugliotti

Cartografie del disorientamento: il Disegno Furioso tra mappe instabili e progetto contemporaneo.
Cartographies of disorientation: Furious Drawing between unstable maps and contemporary design

597

Francesco Di Paola, Pietro Pedone

Il castello di Atlante come paradigma d'illusione. Prototipo anamorfico riflettente tra digitale e costruzione
The Castle of Atlante as a Paradigm of Illusion. Reflective Anamorphic Prototype between Digital Processes and Construction

617

Veronica Riavis, Alberto Sdegno

Tra malinconia e inquietudine: analisi prospettica, modellazione e comparazione di due abitazioni iconiche dell'immaginario pittorico e cinematografico
Between Melancholy and Unease: Prospective Analysis, Modeling, and Comparison of Two Iconic Dwellings in the Painterly and Cinematic Imaginary

637

Laura Carlevaris

Il modello furioso: la bambola di Alma Mahler tra Modello e Analog Twin
The Enraged Model: Alma Mahler's Doll between Model and Analog Twin

657

Martina Suppa, Gabriele Giau, Guido Galvani

Morfologie corporee e dinamiche della moltitudine
Bodily morphologies and dynamics of multitude

671

Giulia Lazzaretto

Svelare nuove relazioni formali: il progetto Vitra Fire Station di Zaha Hadid
Unveiling new formal relationships: Zaha Hadid's Vitra Fire Station project

691

Fabiana Carbonari, Emanuela Chiovoni, Eduardo Gentile, Fernando Gandolfi, Ana Ottavianelli

La Fiat, veloce e furiosa. Torre Mirafiori a Buenos Aires, 1961/64
Fiat, Fast and Furious. Torre Mirafiori in Buenos Aires, 1961-64

709

Alessandro Luigini

Come fuggire dal Castello di Atlante. Rappresentazione architettonica e finzione negli albi illustrati
How to Escape from Atlante's Castle. Architectural Representation and Fiction in Picturebooks

737

Marta Magagnini, Nicolò Sardo

Tra visibile e visionario: la fotografia di Ico Parisi, dal Razionalismo all'Utopia
Between the visible and the visionary: the photography of Ico Parisi, from Rationalism to Utopia

765

Caterina Palestini, Laura Farroni, Alessandro Basso, Matteo Flavio Mancini

Il disegno illusorio degli apparati effimeri, dalle immagini d'archivio alla rappresentazione AI
The Illusory Drawing of Ephemeral Systems, from Archival Images to AI Representations

789

Elena Ippoliti, Noemi Tomasella, Martina Tagliaferri

Geografie selettive. Visibile e invisibile nelle carte portolaniche medievali
Selective Geographies. Visibility and Invisibility in Medieval Portolan Charts

817

Francesco Maggio, Alessandra Ferro

Unbuilt. Un progetto per Palermo
Unbuilt. A project for Palermo

841

Carlo Biagini, Andrea Bongini, Valerio D'Andrea

From digital survey to structural analysis via H-BIM: the case study of the "Sagrestia Nuova" in the monumental complex of San Lorenzo in Florence

853

Lucrezia Di Marzio, Valeria Fiordimalva

Attraverso lo spazio immaginato da Hans Vredeman de Vries: una proposta di indagine del trattato Perspective
Inside the imagined space of Hans Vredeman de Vries: a proposed investigation on the Perspective treatise

875

Barbara Messina, Salvatore Barba

Disegnare l'invisibile. Il "furioso" come paradigma nelle ricerche di Vito Cardone sulla rappresentazione dell'immateriale
Visualising the Invisible. The 'Furioso' Paradigm in Vito Cardone's Research on Immaterial Representation

895

Luca Martelli

La rappresentazione dell'equilibrio nella Statica grafica, tra segmenti orientati e reciprocità
Representation of equilibrium in Graphical Statics, between oriented line segments and reciprocity

919

Sandro Parrinello, Giovanni Pancani, Alberto Pettineo

Traiettorie riflesse tra Oriente e Occidente nella Fortezza di Kenitra in Marocco
Crossing Paths between East and West at the Fortress of Kenitra, Morocco

Guerriero, incantatrici e amazzoni: visualità protofemministe

Starlight Vattano

Abstract

L'articolo sviluppa una riflessione fra la rappresentazione delle donne ariostesche e le grafie delle avanguardie figurative novecentesche che aprono le porte alla rivendicazione socio-artistica dell'autodeterminazione femminile. Da una parte, la rilettura delle cavaliere erranti che hanno anticipato uno scenario protofemminista, in aperta condanna alle posizioni misogine cinquecentesche; dall'altra, la narrazione visuale operata dalle "Amazzoni dell'Avanguardia" e dalle *Sur-Femme* futuriste che si ribellarono al "disprezzo della donna" dichiarato nel Manifesto marinettiano. Ariosto scardina l'immagine della "donna-angelo", puro oggetto passivo del desiderio maschile, rendendo i personaggi femminili soggetti attivi: le guerriere Bradamante e Marfisa, prendono parte ai duelli; l'astuta Angelica, rivendica il proprio diritto di amare; la poetessa Vittoria Colonna, si fa manifesto di una nuova epoca letteraria. Natal'ja Gončarova, Ljubov' Popova e ancora, Giannina Censi e Olga Biglieri, messaggere di nuove figurazioni artistiche e femministe. Rappresentazioni letterarie e grafiche, scenari illusori e peregrinazioni utopiche di un tracciato secolare che non risiede solo nelle illustrazioni narrate, ma anche nell'astrazione critica di un nuovo immaginario collettivo; una sovversione storico-figurativa che dal Cinquecento si rinvigorisce nel Novecento, per giungere ai giorni nostri.

Parole chiave

Studi visuali, studi di genere, Avanguardie artistiche, Futurismo, figurazioni femministe.

Interpretazioni grafiche. Elaborazione digitale che restituisce la cavaliere Bradamante, inserita in un contesto che rievoca le esperienze cubo-futuriste e dell'avanguardia artistica sovietica con la tecnica del fotomontaggio e del collage (a sinistra e a destra). La simulazione è stata ottenuta usando la piattaforma AI Nano Banana. Elaborazione dell'autrice. Al centro, Guido Crepax, Valentina Pirata, 1976.

*Le donne antique hanno mirabil cose
fatto nell'arme e ne le sacre muse;
[...] Ben mi par di veder ch'al secol nostro
tanta virtù fra belle donne emerge,
che può dare opra a carte et ad inchiostro,
perché nei futuri anni si disperga.*

Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso*, XX, 1-3.

Introduzione

Come dichiarato nella prima ottava del suo poema “le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori”, Ariosto conferisce alle figure femminili un ruolo centrale, tra le solide immagini cavalleresche e oniriche dell'*Orlando furioso*. Attraverso scenari emotivi e viscerali, resi complessi dalla maniera realistica dello stile ariostesco, il narratore intreccia sapientemente personaggi femminili in completa rottura con gli schemi classici della letteratura cavalleresca. Una rappresentazione della donna estremamente attuale e sfaccettata, che oltrepassa i rigidi stereotipi medievali per integrarsi completamente nella sensibilità rinascimentale e fluida della contemporaneità. Un *file rouge* che, dalle cavaliere erranti di Ariosto alle Amazzoni sovietiche, fino alle futuriste del “post-domani”, costituisce uno scenario di visualità e letteratura oltre la demarcazione biologica e sociale per scardinare l'ordine antico e ricostruire una nuova modernità [1].

Le cavaliere “totali” ariostesche

Nel denunciare come la storia sia stata raccontata e scritta da una visione androcentrica, nel canto XX Ariosto rievoca le grandi opere, taciute e sminuite, compiute dalle donne, sottolineando la propria necessità di autoaffermazione: “La principal cagion ch'a far disegno / sul commercio degli uomini ci mosse / non fu perch'a difender questo regno / del loro aiuto alcun bisogno fosse / che per far questo abbiamo ardire e ingegno / da noi medesme, e a sufficienza posse / così senza sapessimo far anco / che non venisse il propagarci a manco!” [Innamorati 2025, p. 511].

Infatti, mentre nel Cinquecento la condizione della donna era strettamente subordinata al ruolo di sposa e madre, limitata a un confine tutto domestico e privato rispetto ai diritti legali esercitati dagli uomini, i profili femminili del poema incarnano provocatoriamente una riflessione innovativa, protofemminista caratterizzata dalla forte indipendenza di poetesse e di guerriere, incrollabili nei loro obiettivi.

Donne lineari, che facevano da contraltare alla volubilità delle figure maschili, come accade a Ruggero che nel VII canto cederà facilmente alle lusinghe della maga Alcina: “La bella donna che cotanto amava / novellamente gli è dal cor partita” [Innamorati 2025, p. 176]. Le figure solide di Bradamante e Marfisa vengono controbilanciate dalla tragica dedizione amorosa di Olimpia e dalla fedeltà assoluta di Isabella così come la seduzione dell'illusione ingannevole di Alcina, che attirava i cavalieri sulla sua isola per trasformarli in pietra o piante una volta stancatisi di loro e la benevolenza della maga Melissa; incantatrici e maghe che esplicitano le imprese femminili in un gioco di dualità e contrappesi magistralmente esibiti nel poema (Fig. 1). All'inferiorità naturale e morale della donna, al peccato originale, alla virtù femminile e alle sue limitazioni nell'accedere alla cultura e alla vita pubblica, Ariosto contrappone Bradamante, la guerriera che: “come la nave, che vento da la riva / o qualch'altro accidente abbia disciolta / va di nocchiero e di governo priva / ove la porti o meni il fiume in volta” [Innamorati 2025, p. 811], pronta a compiere il proprio destino dinastico. Rappresentata come un'identità duale, la cavaliere valorosa incarna in pieno lo spirito del poema ariostesco, prende parte ai duelli senza rendersi distinguibile dagli uomini fino a quando “cominciando a disarmarsi / s'avea lo scudo e dipoi l'elmo tratto” [Innamorati 2025, p. 815]. Insieme a Bradamante, l'altra guerriera dell'opera ariostesca è Marfisa che incarna l'indipendenza assoluta. Una guerriera pagana che rifiuta i ruoli di

Fig. 1. Aligi Sassu. Due rappresentazioni di Angelica (a sinistra) e Bradamante (a destra), 1974. A sinistra, acquaforte e acquatinta a due colori; a destra, acquaforte e acquatinta a tre colori (Parmiggiani, 2014).

genere tradizionali, così come il matrimonio, vive esclusivamente per la propria libertà e le armi, eccelle in quegli ambiti di forte tradizione maschile, introducendo – nel XXV canto – un rovesciamento dei ruoli con un richiamo alla fluidità di genere, all'omoerotismo e alla transessualità [2].

Anche Angelica non è mai una vittima passiva degli episodi cavallereschi, ma espressione di autoaffermazione femminile, contro le aspettative storiche. Servendosi della sua bellezza rivendica il suo diritto di amare un semplice soldato, Medoro, sfuggendo ai suoi inseguitori e perseguendo i suoi obiettivi. Vicende e personaggi che contribuiscono a tracciare un vero e proprio prontuario di modelli femminili e ibridi che anticipano un'audace spinta modernista e protofemminista.

Le Amazzoni dell'Avanguardia sovietica

In linea con lo scardinamento degli archetipi femminili cinquecenteschi è possibile rintracciare alcuni punti di contatto tra il poema ariostesco e le artiste sovietiche dei primi del Novecento. Natal'ja Gončarova, Ljubov' Popova, Alexandra Exter, Ol'ga Rozanova, Varvara Stepanova e Nadezhda Udaltsova, operarono in un contesto unico europeo [3] rispetto a quello delle altre avanguardie artistiche, in un ambiente culturale che contemplava una completa parità di genere. Vengono definite le "Amazzoni dell'Avanguardia" (fig. 2), dal poeta Benedikt Livšic [4] che riconosce in queste pioniere dell'arte russa, tra il 1910 e il 1930, quelle leggendarie figure cavalleresche di Bradamante e Marfisa, sottolineandone il ruolo di guerriero in un ambiente artistico, prima di allora, dominato dagli uomini [5].

Oltre al grande contributo nella pittura, queste Amazzoni influenzarono fortemente il Costruttivismo e il design industriale, attraverso visioni molteplici che trasferiscono l'arte nel quotidiano pensando alla costruzione di una nuova società sovietica che si riconoscerà nei linguaggi geometrici dei tessuti, nei cinematismi scenografici e nella moda di un pensiero collettivo. Quando Benedikt Livšic descrive queste sei artiste come "vere amazzoni, cavalieri sciti" [Erina 2002, p. 161], dichiara con fermezza che senza la loro forza trainante, il movimento d'avanguardia non avrebbe mai avuto quello spirito pionieristico che ne

Fig. 2. A sinistra, *Il volto di Natal'ja Gončarova dipinto con segni raggisti*, 1913. © Galleria Tret'jakov (Mosca). A destra, *Nadezhda Udaltsova, Sarta*, 1912-13.

determinò l'impatto storico, fin da subito a scala internazionale (fig. 3). Il cubo-futurismo sovietico è stato un terreno fertile per queste artiste eclettiche, un vero e proprio motore di rivoluzione radicale dei linguaggi; infatti, a differenza di quanto succede in Italia con il Futurismo, le "Amazzoni" russe, con la loro forza creativa, hanno dato vita a una democratica evoluzione della donna, sia lavoratrice che costruttrice della nuova società, rimuovendo ogni riferimento all'anacronistico estetismo zarista (fig. 4). Il modello archetipico ariostesco trova evocazione nelle guerriere Bradamante e Marfisa, parallelismi che connettono l'immaginario

Fig. 3. A sinistra, *Varvara Stepanova, Self caricature as a Clown*, 1924. © A. Rodtchenko, V. Stepanova Archive; a destra, *Ljubov' Popova, Bozzetto di costume del personaggio femminile per l'opera teatrale Il prete e il suo servitore Balda di Alexander Pushkin*, 1919.

Fig. 4. Varvara Stepanova. A sinistra, copertina della rivista *Muzykalnaya* (New Musicianship), 1923; a destra, *Night of the Books*, 1924.

cavalleresco con quello sovietico, come nel caso della letteratura di Aleksandr Puškin che tradusse il XXIII canto dell'opera cavalleresca nel complesso scultoreo della lavoratrice e contadina, vero e proprio manifesto del realismo socialista (successivo alle avanguardie).

L'operaio e la kolchoziana, che Vera Mukhina realizza per il padiglione URSS all'Expo di Parigi del 1937, rappresenta una declinazione moderna e collettiva dell'eroina forte e inflessibile, espressione di una nuova identità nazionale che avrebbe dovuto sovvertire i confini sociali (fig. 5). Così come le azioni condotte dalle virago ariostesche, la potenza visiva e il dinamismo plastico delle opere di Alexandra Exter, protagonista del Cubo-futurismo e del Costruttivismo, mettono in atto meccaniche scenografiche tra i dispositivi semovibili dello spazio teatrale, così come avviene in ambito letterario (fig. 6). Natalia Goncharova, la capofila del gruppo, intreccia la tradizione russa e la modernità del nuovo spirito culturale, le sue rappresentazioni si contrappongono alla retorica della virilità bellica che ricolloca l'impresa femminile in una nuova estetica, così come le opere

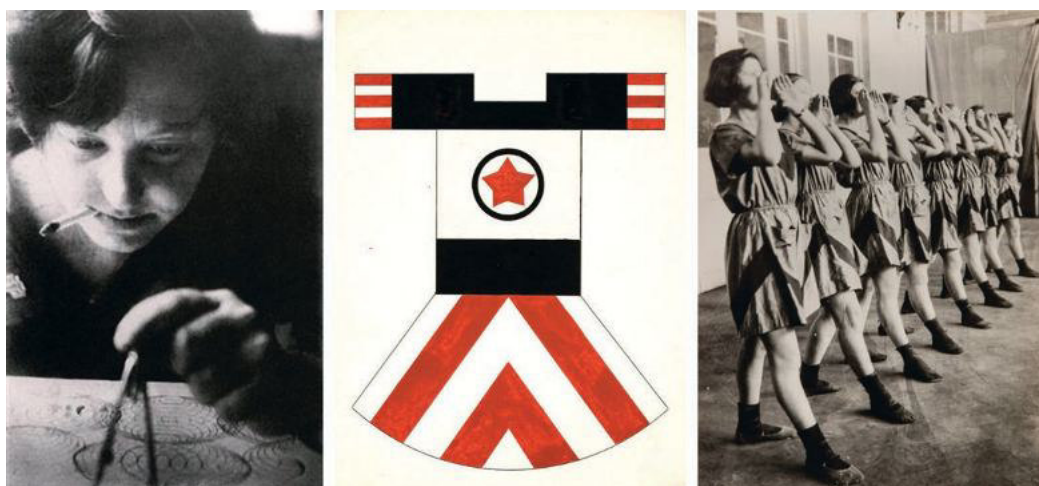

Fig. 5. A sinistra, Varvara Stepanova fotografata da Alexander Rodchenko, 1924. Al centro, Varvara Stepanova, *Feminine Sports Clothing Design*, 1923; a sinistra, *Students in Sports Clothing*, 1924.

Fig. 6. A sinistra, Alexandra Exter, *Costume design*, 1921; a destra, Liubov Popova, bozzetto d'abito dell'attore n. 5 per l'opera di Fernand Crommelynck *The magnanimous Cuckold*.

costruttiviste e suprematiste di Olga Rozanova e Liubov Popova. Queste “Amazzoni” sovietiche impiegarono il design tessile, la scenografia e la grafica per intervenire nella vita quotidiana delle masse, trasformando l'arte stessa in uno strumento sociale e mirando alla dichiarata rottura con la tradizione per costruire un nuovo pensiero sociale: un movimento culturale senza subordinazione alcuna.

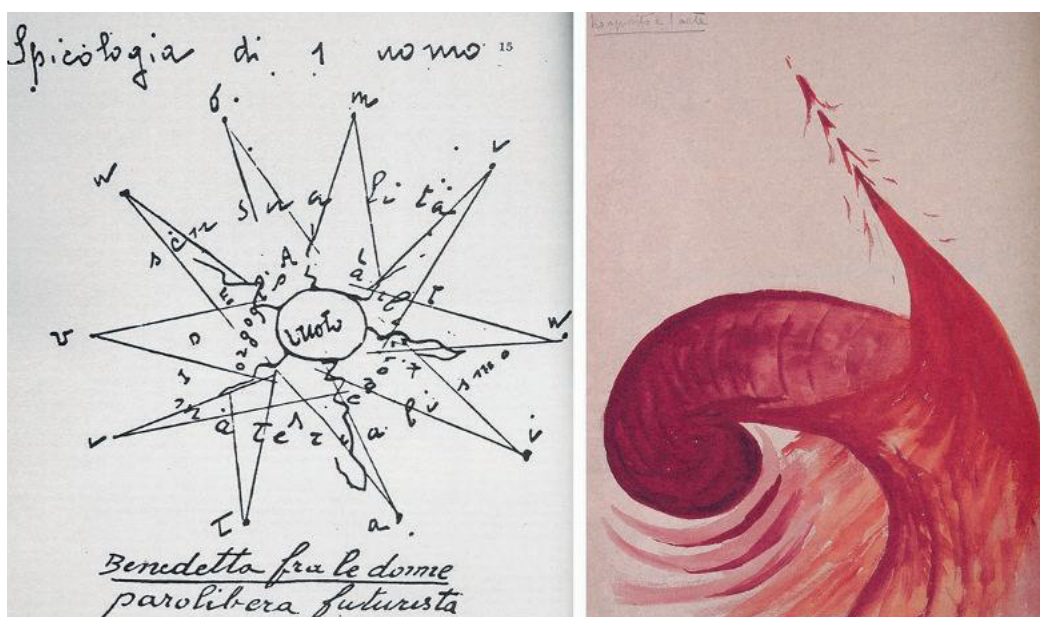

Fig. 7. Benedetta Cappa. A sinistra, *Spicologia di 1 uomo*, 1919; a destra, *Lo Spirito*, 1930.

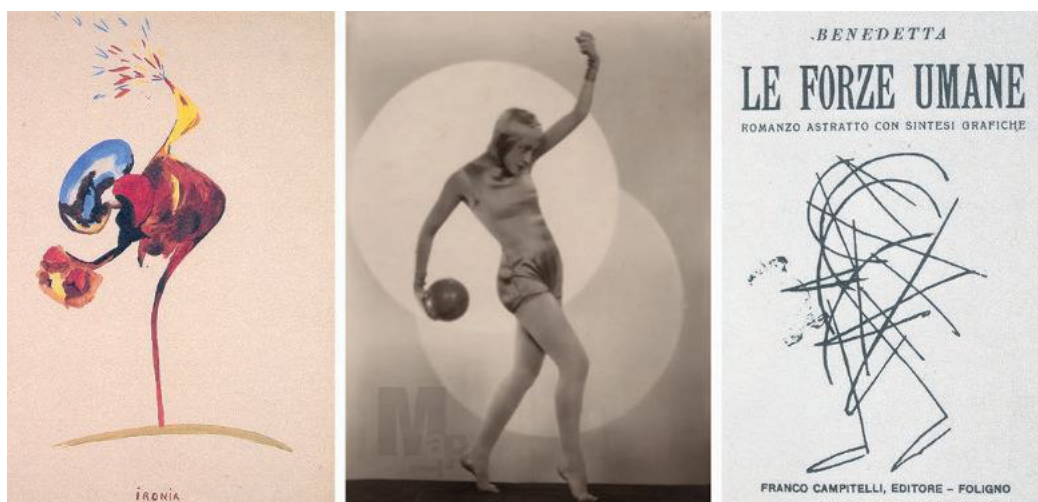

Fig. 8. A sinistra, Benedetta Cappa, *Ironia*, 1930; al centro, Giannina Censi, *Danze euritmiche 2*, di Mauro Camuzzi (Fotografie d'Arte, Milano, 1930) ©Archivio del '900 Mart; a destra, Benedetta Cappa, *Forze umane*, 1924.

Le “Sur-Femme” Futuriste

Nonostante il dichiarato “disprezzo della donna” riportato nel manifesto fondativo del 1909 furono numerose le “donne del post-domani” che contribuirono in modo decisivo alle arti visive, alla letteratura e al cinema. Scrittrici e danzatrici, artiste e attrici legate al futurismo che offrono una visione contrapposta al “noi vogliamo glorificare il disprezzo della donna [...] e combattere contro il femminismo” di marinettiana memoria (fig. 7).

Nonostante i quattro secoli di distanza e l'avvento delle modernità socio-culturali la misoginia espressa dal Futurismo è un dichiarato attacco al genere femminile in quanto, secondo la lettura del *Manifesto Futurista*, espressione dei vecchi valori associati al romanticismo ottocentesco, alla stabilità domestica e al sentimentalismo, quindi in contrapposizione alla velocità e alla violenza concepita come rigeneratrice, temi antifemministi rintracciati anche nel *Mafarka* marinettiano [6].

Una sintesi di audacia e indipendenza intellettuale approfondita, l'anno successivo, con il *Manifesto della Lussuria*, nel quale de Saint-Point rimane ancora legata all'idea della virilità come forma di espressione da privilegiare anche nella dimensione femminile, una ricerca carnale dello spirituale ignoto, mostrando la lungimiranza di una visione di superamento del genere nella necessaria integrazione tra le parti.

In questo ripensamento dei valori, Enif Robert, Giannina Censi, Benedetta Cappa, Rosa Rosà [7], Olga Biglieri formulano l'ideale della “Sur-femme”, la superdonna che, in quanto guerriera o amante crudele, rifiuta il ruolo passivo di musa sentimentale della figura emotiva, silenziosa e immobile, divenendo la protagonista del racconto artistico [8]. Rispetto alla visione di Valentine de Saint-Point, che combatte il sentimentalismo, Benedetta Cappa “eguale non discepola” si eleva a una coscienza cosmica attraverso l'equilibrio delle forze, sviluppando una riflessione orientata alla sintesi tra due entità nettamente riconoscibili: l'energia maschile e la sensibilità femminile.

Un'incessante ricerca sulla forza e sulla potenza che costruiscono lo spazio geometrico di un'azione dinamica, attraverso il linguaggio dell'aeropittura.

Un ulteriore aspetto di innovazione, proposto da Benedetta, riguarda la questione dell'androginia nelle sue opere, ma più nello specifico nel suo romanzo astratto *Le forze umane* del 1924, vere e proprie traduzioni grafiche, ovvero 19 sintesi visive che danno forma all'apparato teorico.

La sua accezione di “virilità” è riconducibile all'idea di una potenza creatrice, una volontà alla ricerca della comprensione totale dell'universo.

Una dimensione mistica, che attinge dalla teosofia – affrancata dal materialismo

bellico marinettiano – e che riconosce nel caos, l'elemento generatore nonchè la grammatica di una rivoluzione estetica, quella della donna futurista (fig. 8). La seconda fase del Futurismo vide esponenti come Marisa Mori, artista dell'aeropittura e Leandra Angelucci Cominazzini, nota per le sue sperimentazioni polimateriche, così come la pioniera del cinema futurista Tina Cordero che nel 1931 diresse il suo lungometraggio sperimentale intitolato *Velocità*.

Alcune riflessioni a latere

La guerriera del poema ariostesco (Bradamante e Marfisa) si traduce, quindi, nella creatrice che occupa gli spazi maschili con le sue opere plastiche, pittoriche e letterarie (Benedetta Cappa ed Enif Robert), ma anche nel rifiuto della totale sottomissione sentimentale (Angelica) per il libero arbitrio e l'autoaffermazione (Valentine de Saint-Point), lavorando alla definizione di una forte coscienza collettiva per una rivolta femminile che rimanga come eredità nella storia sociale.

Alle virago ariostesche si affiancano le *Sur-Femme* futuriste e le Amazzoni dell'Avanguardia artistica: le prime, per un primordiale bisogno di riassetto sociale; le seconde, per una ferma avversione contro la denigrazione futurista nei confronti della donna; le terze, all'apice di una rivoluzione sociale e formale (fig. 9).

Immagini metaforiche di una resistenza ai modelli sociali predominanti, di un pensiero autonomo in un tempo nel quale non esiste una coscienza collettiva politica sulle donne che combattono per le proprie passioni e decidono per il loro destino.

Tre momenti affini che mettono insieme un poema cavalleresco e due ispirazioni novecentesche per definire immagini visionarie contro i pregiudizi del tempo, a partire da un'intuizione di dignità e uguaglianza che getta le basi sociali e culturali per le lotte femministe dei secoli avvenire.

Fig. 9. Elaborazioni digitali che restituiscono la cavaliere Bradamante, inserita in un contesto che rievoca le esperienze cubo-futuriste e dell'avanguardia artistica sovietica con la tecnica del fotomontaggio e del collage. Le due simulazioni sono state ottenute usando due piattaforme AI: DeeVid AI (sinistra) e Nano Banana (destra). Elaborazioni dell'autrice.

Note

[1] In questi parallelismi, tra metafore rivoluzionarie, sia grafiche che letterarie, emergono molteplici espressioni di dualità donna-uomo, declinate sulla base delle necessità storiche: la parità nel duello, la parità intellettuale e la parità professionale.

[2] Basti pensare all'episodio in cui Fiordispina scambia Bradamante per un uomo, innamorandosene oppure al flashback di Ricciardetto che per consumare il suo amore con la stessa Fiordispina, sfrutta la somiglianza con la sorella, Bradamante, rivestendo i suoi panni nel travestimento da uomo (canto XXV).

[3] Le Amazzoni sovietiche presero parte attiva alla rivoluzione artistica russa ottenendo ruoli accademici e politici che le parallele europee avrebbero raggiunto molto più tardi.

[4] Per ulteriori approfondimenti sull'arte russa d'avanguardia nei primi due decenni del XX secolo si rimanda a: Livšic B., Franceschi R. (Trad.). (1989). *L'arciere dall'occhio di un quarto e mezzo*. Torino: Hopefulmonster.

[5] Tra il 1999 e il 2001, sulla definizione di "Amazzoni dell'Avanguardia", sono state organizzate diverse mostre aventi come oggetto le opere di Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova Varvara Stepanova, Nadezhda Udaltsova. Le mostre sono state curate da John E. Bowl, Matthew Drutt, Zelfira Tregulova, presso le seguenti sedi della collezione Peggy Guggenheim: Berlino-Deutsche Guggenheim, 10 luglio - 17 ottobre 1999; Londra-Royal Academy of Arts, 10 novembre 1999 - 6 febbraio 2000; Bilbao-Guggenheim Bilbao Museum, 12 giugno - 3 settembre 2000; New York-Solomon R. Guggenheim Museum, 14 settembre 2000 - 10 gennaio 2001.

[6] *Mafarka il futurista* è un romanzo di Filippo Tommaso Marinetti, pubblicato per la prima volta in francese nel 1909 (come *Mafarka le futuriste*). Al manifesto reagirono le intellettuali e scrittrici Enif Robert e Rosa Rosà.

[7] Illustratrice della rivista *L'Italia Futurista*, Rosa Rosà fu autrice di altre opere d'avanguardia come *Non c'è che te*, del 1919, trovando nella dinamica futurista quel luogo dell'emancipazione reazionaria che dava le spalle ai ruoli tradizionali ai quali le donne erano relegate per esplorare i territori della velocità, dell'innovazione e dell'astrazione.

[8] In risposta all'anatema marinettiano, contro la presenza femminile nell'avanguardia artistica italiana, nel 1912 Valentine de Saint-Point redige *Il Manifesto della Donna Futurista* liberando la propria "virilità spirituale", nella sua qualità di "guerriera" come scrive nel Manifesto. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: de Saint-Point V., Lo Monaco A. (Trad.), *Manifesto della donna futurista*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2006.

Riferimenti bibliografici

Belli, G., Guzzo Vaccarino, E. (a cura di). (2005). *La danza delle avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring*. Milano: Skira.

Bentivoglio, M., Zoccoli, I. (1997). *Le futuriste italiane nelle arti visive*. Roma: De Luca Editori d'Arte.

Bentivoglio, M. (2002). *La donna nel futurismo*. Roma: Edizioni Carte Segrete.

Berghaus, G. (2000). *International Futurism in Arts and Literature*. Berlin: Walter de Gruyter.

Bonfanti, E. (1995). *Il corpo intelligente*. Torino: il segnalibro.

Brezzi, F. (2009). *Quando il futurismo è donna. Barbara dei colori*. Milano: Mimesis Edizioni.

Cerutti, P. (2022). "L'ambiguità della questione femminile nell'Orlando furioso. Una lettura attraverso Marfisa". In *Ticon-tre. Teoria Testo Traduzione*, 18. <https://teseo.unitn.it/ticontre/article/view/2267>

Contarini, S. (2006). *Il corpo futurista. Testi e immagini*. Roma: Adnkronos Libri.

Copioli, R. (2014). *Acque della magia. Matteo Maria Boiardo e L'innamoramento de Orlando*. Pistoia: Metilene Edizioni.

De Saint-Point, V. (2006). *Manifesto della donna futurista (1912)*. Genova: Il Nuovo Melangolo.

Innamorati, G. (a cura di) (2025). *Ludovico Ariosto. Orlando Furioso*. Milano: Feltrinelli.

Livšic B., Franceschi R. (Trad.). (1989). *L'arciere dall'occhio di un quarto e mezzo*. Torino: Hopefulmonster.

Miracco R. (a cura di). (2007). *Avanguardie femminili in Italia e Russia. 1910-1940*. Milano: Mazzotta Editore.

Misler M. (2018). *L'arte del movimento in Russia*. Torino: Allemandi.

Parmiggiani, S. (a cura di) (2014). *L'Orlando Furioso Incantamenti, passioni e follie L'arte contemporanea legge l'Ariosto*. Cinisello Balsamo (MI): Silvana Editoriale.

Re, L. (1989). "Futurism and Feminism in Italy". In *Annali d'Italianistica*, (7), pp. 253-287.

Re, L. (a cura di). (2014). *Italian Women and the City: Literature and Culture in the Modern Era*. New York: Italica Press.

Re, L. (2014). "Enif Robert, F.T. Marinetti e il romanzo *Un ventre di donna: bisessualità, trauma e mito dell'isteria*". In *California Italian Studies*, 5(2). doi: <http://dx.doi.org/10.5070/C352024817> (tratto da: <https://escholarship.org/uc/item/2dt2z4wx>).

Rosà, R. (2019). *Una donna con tre anime (1918)*. Piacenza: Papero Editore.

Salaris, C. (1992). *Le futuriste. Donne e Futurismo in Italia*. Roma: Edizioni De Luca.

- Shemek, D. (1989). "Of Women, Knights, Arms, and Love: The Querelles des femmes in Ariosto's Poem". In *MLN* (104), pp. 68-97.
- Tomalin, M. (1982). *The Fortune of the Warrior-Heroine in Italian Literature: An Index of Emancipation*. Ravenna: Longo.
- Torelli Landini, E. (1996). *Artisti delle avanguardie russe*. Milano: Mondadori.
- Vaccarino, E. (a cura di). (1998). *Giannina Censi: danzare il futurismo*. Milano: Electa.
- Vergine, L. (a cura di). (1980). *L'altra metà dell'avanguardia: 1910-1940: pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche*. Milano: Mazzotta.

Autrice

Starlight Vattano, Università di Trento, starlight.vattano@unitn.it

Per citare questo capitolo: Starlight Vattano (2026). Guerriere, incantatrici e amazzoni: visualità protofemministe. In M. Balzani, M. Incerti, F. Maietti, L. Rossato, F. Raco (a cura di) *Disegno furioso. Atti del 47° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Furious Drawing. Proceedings of the 47th International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Roma: UID Press, pp. 347-366.

Warriors, enchantresses and Amazons: proto-feminist imagery

Starlight Vattano

Abstract

The article explores the relationship between the portrayal of women in Ariosto's works and the artistic styles of the 20th-century avant-garde, which paved the way for the socio-artistic assertion of women's self-determination. On the one hand, a reinterpretation of the female knights-errant who anticipated a proto-feminist scenario, in open condemnation of sixteenth-century misogynistic attitudes; on the other, the visual narrative crafted by the 'Amazons of the Avant-Garde' and the Futurist *Sur-Femme* who rebelled against the 'contempt for women' declared in Marinetti's Manifesto. Ariosto dismantles the image of the 'angel-woman', a mere passive object of male desire, transforming the female characters into active subjects: the warrior women Bradamante and Marfisa take part in duels; the astute Angelica asserts her right to love; the poetess Vittoria Colonna becomes the herald of a new literary era. Natal'ja Gončarova, Ljubov' Popova, and also Giannina Censi and Olga Biglieri, heralds of new artistic and feminist expressions. Literary and graphic representations, illusory scenarios and utopian wanderings along a centuries-old path that lies not only in the narrated illustrations, but also in the critical abstraction of a new collective imagination; a historical-figurative subversion that, from the sixteenth century, was reinvigorated in the twentieth century, reaching the present day.

Parole chiave

Visual studies, gender studies, avant-garde art movements, Futurism, feminist figurative art.

Digital elaborations depicting the knight Bradamante, set within a context that evokes Cubo-Futurist and Soviet avant-garde artistic movements, using photomontage and collage techniques (left and right). The simulation was created using the Nano Banana AI platform. Image by the author: Centre, Guido Crepax, Valentina Pirata, 1976.

*Le donne antique hanno mirabil cose
fatto nell'arme e ne le sacre muse;
[...] Ben mi par di veder ch'al secol nostro
tanta virtù fra belle donne emerge,
che può dare opra a carte et ad inchiostro,
perché nei futuri anni si disperga.*

Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso*, XX, 1-3.

Introduction

As declared in the opening octave of his poem: “*le donne, i cavallier, l'arme, gli amori*”, Ariosto assigns a central role to female figures within the solid chivalric and dreamlike imagery of the *Orlando furioso*. Through emotional and visceral scenarios, rendered complex by the realistic mode of Ariosto's style, the narrator skillfully interweaves female characters who decisively break with the conventional frameworks of chivalric literature.

This representation of women is remarkably modern and multifaceted, transcending rigid medieval stereotypes in order to integrate fully into the fluid, Renaissance-inflected sensibility that still resonates with contemporary perspectives. A *fil rouge* that, from Ariosto's errant female knights to the Soviet Amazons and onward to the Futurist women of the “post-tomorrow,” constructs a landscape of visibility and literature that moves beyond biological and social demarcations, with the aim of dismantling the old order and reconstructing a new modernity [1].

Ariosto's ‘total’ female warriors

In denouncing how history has been narrated and written from an androcentric perspective, in Canto XX Ariosto recalls the great deeds — silenced and diminished — accomplished by women, emphasizing their need for self-affirmation: “*La principal cagion ch'a far disegno / sul comercio degli uomini ci mosse / non fu perch'a difender questo regno / del loro aiuto alcun bisogno fosse / che per far questo abbiamo ardire e ingegno / da noi medesme, e a sufficienza posse / così senza sapessimo far anco / che non venisse il propagarci a manco!*” [Innamorati 2025, p. 511].

Indeed, while in the sixteenth century women's condition was strictly subordinated to the roles of wife and mother — confined within an entirely domestic and private sphere, in contrast to the legal rights exercised by men — the female figures of the poem provocatively embody an innovative, proto-feminist reflection characterized by the strong independence of poetesses and warriors, unwavering in their aims.

These women appear as coherent and resolute figures, counterbalancing the volatility of their male counterparts, as exemplified by Ruggiero, who in Canto VII readily yields to the allure of the enchantress Alcina: “*La bella donna che cotanto amava / novellamente gli è dal cor partita*” [Innamorati 2025, p. 176]. The solid figures of Bradamante and Marfisa are set against the tragic amorous devotion of Olimpia and the absolute fidelity of Isabella, as well as the seductive deception of Alcina, who lured knights to her island only to transform them into stone or plants once she grew weary of them, and the benevolence of the enchantress Melissa. These sorceresses and magicians give explicit form to female agency through a play of dualities and counterbalances masterfully displayed within the poem (fig. 1).

To the notions of women's natural and moral inferiority, original sin, prescribed female virtue, and the limitations placed upon women's access to culture and public life, Ariosto opposes Bradamante, the warrior who: “*come la nave, che vento da la riva / o qualch'altro accidente abbia disciolta / va di nocchiero e di governo priva / ove la porti o meni il fiume in volta*” [Innamorati 2025, p. 811], ready to fulfill her dynastic destiny. Represented as a dual identity, this valiant knight fully embodies the spirit of Ariosto's poem: she participates in duels indistinguishably from men until “*cominciando*

Fig. 1. Aligi Sassu. Two depictions of Angelica (left) and Bradamante (right), 1974. On the left, two-colour etching and aquatint; on the right, three-colour etching and aquatint (Parmiggiani, 2014).

a disarmarsi / s'avea lo scudo e dipoi l'elmo tratto" [Innamorati 2025, p. 815]. Alongside Bradamante, the other female warrior of Ariosto's work is Marfisa, who embodies absolute independence. A pagan warrior who rejects traditional gender roles – as well as marriage – she lives solely for her freedom and for arms, excelling in domains of strong male tradition. In Canto XXV, she introduces a reversal of roles that gestures toward gender fluidity, homoeroticism, and transsexuality [2].

Angelica, too, is never a passive victim within chivalric episodes, but rather an expression of female self-assertion against historical expectations. Making use of her beauty, she asserts her right to love a simple soldier, Medoro, eluding her pursuers and pursuing her own desires. These events and characters contribute to outlining a veritable repertoire of female and hybrid models that anticipate a bold modernist and proto-feminist impulse.

The Amazons of the Soviet Vanguard

In line with the dismantling of sixteenth-century female archetypes, it is possible to identify points of contact between Ariosto's poem and the Soviet women artists of the early twentieth century. Natal'ja Gončarova, Ljubov' Popova, Alexandra Exter, Ol'ga Rozanova, Varvara Stepanova, and Nadezhda Udaltsova operated within a uniquely European context [3], distinct from that of other artistic avant-gardes, in a cultural environment that envisaged full gender equality. They were defined as the "Amazons of the Avant-Garde" (fig. 2) by the poet Benedikt Livšic [4], who recognized in these pioneers of Russian art, between 1910 and 1930, the legendary chivalric figures of Bradamante and Marfisa, emphasizing their role as warriors within an artistic milieu previously dominated by men [5].

Beyond their significant contributions to painting, these Amazons exerted a profound influence on Constructivism and industrial design, through multiple visions that transferred art into everyday life, envisioning the construction of a new Soviet society — one that would identify itself through the geometric languages of textiles, scenographic dynamism, and the fashioning of a collective mindset.

Fig. 2. Left: *The Face of Natalya Goncharova*, painted in the Rayonist style, 1913. © Tretyakov Gallery (Moscow). Right: Nadezhda Udaltsova, *Seamstress*, 1912–13.

When Benedikt Livšic described these six artists as “true Amazons, Scythian horsewomen” [Erina 2002, p. 161], he firmly asserted that without their driving force, the avant-garde movement would never have achieved the pioneering spirit that determined its historical impact, from the outset on an international scale (fig. 3). Soviet Cubo-Futurism provided fertile ground for these eclectic artists, functioning as a true engine of radical transformation in artistic language. Indeed, unlike the developments of Futurism in Italy, the Russian “Amazons,” through their creative

Fig. 3. Left: Varvara Stepanova, *Self caricature as a Clown*, 1924. © A. Rodtchenko, V. Stepanova Archive; on the right, Lyubov Popova, *Costume sketch for the female character in Alexander Pushkin's play The Priest and His Servant Balda*, 1919.

Fig. 4. Varvara Stepanova. Left: cover of the magazine *Muzykal'naya* (New Musicianship), 1923; right: *Night of the Books*, 1924.

strength, fostered a democratic evolution of womanhood – both as worker and as builder of a new society – removing any reference to the anachronistic aestheticism of the Tsarist past (fig. 4).

The Ariostean archetypal model finds resonance in the warrior figures of Bradamante and Marfisa, establishing parallels that connect the chivalric imagination with the Soviet one, as in the case of the literature of Aleksandr Puškin, who translated Canto XXIII of the chivalric work into the sculptural complex of the worker and the peasant, a veritable manifesto of Socialist Realism (subsequent to the avant-gardes). *Worker and Kolkhoz Woman*, created by Vera Mukhina for the USSR pavilion at the 1937 *Paris Expo*, represents a modern and collective declension of the strong and unyielding heroine, expressing a new national identity intended to subvert social boundaries (fig. 5). Just as in the actions undertaken by Ariosto's virago figures, the visual power and plastic dynamism of the works of Alexandra Exter, a leading figure of Cubo-Futurism and

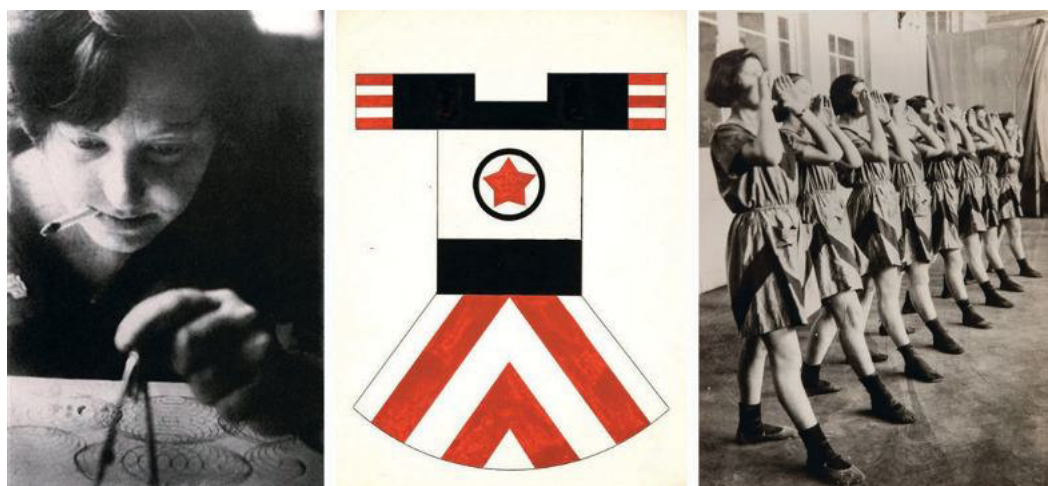

Fig. 5. Varvara Stepanova. On the left, Varvara Stepanova photographed by Alexander Rodchenko, 1924. In the centre, *Feminine Sports Clothing Design*, 1923; on the right, *Students in Sports Clothing*, 1924.

Fig. 6. Left: Alexandra Exter, *Costume design*, 1921; right: Liubov Popova, costume design for Actor No. 5 in Fernand Crommelynck's opera *The Magnanimous Cuckold*.

Constructivism, enact scenographic mechanisms through mobile devices in theatrical space, mirroring what occurs within the literary domain (fig. 6).

Natalia Goncharova, the leading figure of the group, intertwines Russian tradition with the modernity of a new cultural spirit; her representations stand in opposition to the rhetoric of martial virility, repositioning female agency within a renewed aesthetic, as do the Constructivist and Suprematist works of Olga Rozanova and Ljubov' Popova. These Soviet "Amazons" employed textile design, scenography, and graphic arts to

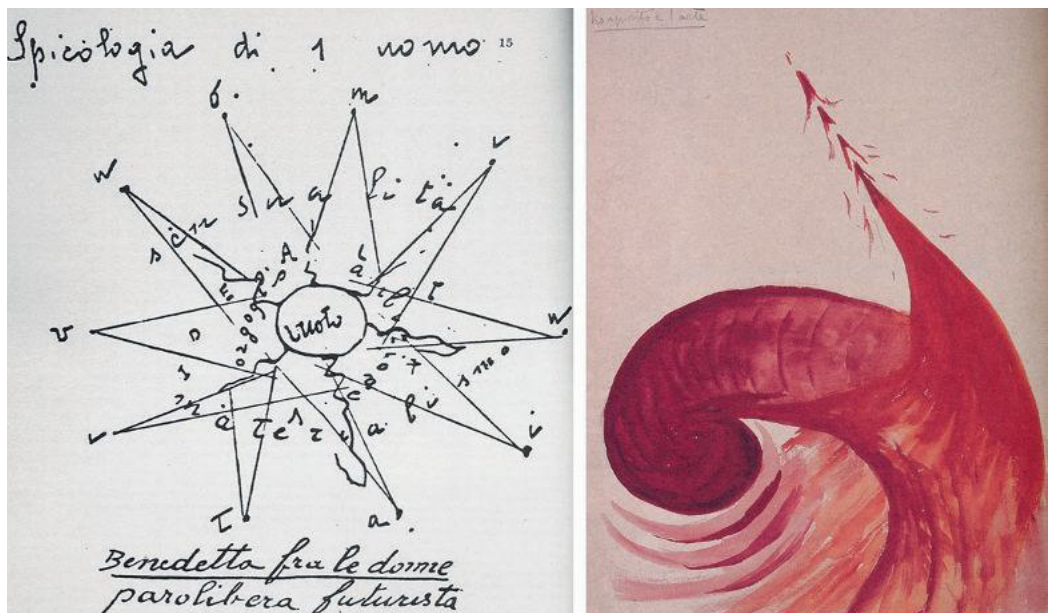

Fig. 7. Benedetta Cappa. On the left, *Spicologia di 1 uomo* (1919); on the right, *Lo Spirito* (1930).

Fig. 8. On the left, Benedetta Cappa, *Ironia*, 1930; in the centre, Giannina Censi, *Eurythmic Dances 2*, by Mauro Camuzzi (Fotografie d'Arte, Milan, 1930) ©Archivio del '900 Mart; on the right, Benedetta Cappa, *Human Forces*, 1924.

intervene in the everyday lives of the masses, transforming art itself into a social instrument and aiming at a declared rupture with tradition in order to construct a new social consciousness: a cultural movement free from any form of subordination.

The Sur-Femme Futuriste

Despite the declared "*disprezzo della donna*" ("contempt for woman") set forth in the founding *Manifesto* of 1909, numerous "women of the post-tomorrow" made decisive contributions to the visual arts, literature, and cinema. Writers and dancers, artists and actresses associated with Futurism offered a counter-vision to the Marinettian claim "*noi vogliamo glorificare il disprezzo della donna [...] e combattere contro il femminismo*" (fig. 7).

Notwithstanding the four centuries that separate these contexts and the advent of socio-cultural modernity, the misogyny expressed by Futurism constitutes an explicit attack on the female gender, which, according to the *Manifesto Futurista*, was seen as an embodiment of outdated values associated with nineteenth-century Romanticism, domestic stability, and sentimentalism. These stood in opposition to speed and violence conceived as regenerative forces – anti-feminist themes that can also be traced in Marinetti's *Mafarka* [6].

A synthesis of audacity and intellectual independence was further developed the following year in the *Manifesto della Lussuria*, in which de Saint-Point remains tied to the idea of virility as a privileged form of expression, even within the feminine dimension. This constitutes a carnal search for the unknown spiritual, revealing a forward-looking vision aimed at transcending gender through the necessary integration of its components. Within this rethinking of values, Enif Robert, Giannina Censi, Benedetta Cappa, Rosa Rosà [7], and Olga Biglieri formulate the ideal of the "*Sur-femme*", the superwoman who – whether as warrior or cruel lover – rejects the passive role of the sentimental muse, the silent and immobile emotional figure, and instead becomes the protagonist of artistic narration [8].

In contrast to the vision of Valentine de Saint-Point, who combats sentimentalism, Benedetta Cappa, "*eguale non discepola*" ("equal, not disciple"), elevates herself to a cosmic consciousness through the balance of forces, developing a reflection oriented toward the synthesis of two clearly distinct entities: masculine energy and feminine sensitivity. This constitutes an unceasing exploration of force and power that construct the geometric space of dynamic action through the language of *aeropittura*.

A further aspect of innovation proposed by Benedetta concerns the question of

androgyny in her works, and more specifically in her abstract novel *Le forze umane* (1924), conceived as true graphic translations – namely, nineteen visual syntheses that give form to a theoretical framework. Her notion of “*virilità*” is linked to the idea of a creative power, a will striving toward total comprehension of the universe. This mystical dimension, drawing from Theosophy – emancipated from Marinettian war-driven materialism – recognizes chaos as the generative element as well as the grammar of an aesthetic revolution: that of the Futurist woman (fig. 8).

The second phase of Futurism saw figures such as Marisa Mori, an artist of *aeropittura*, and Leandra Angelucci Cominazzini, known for her polymaterial experimentation, as well as the pioneer of Futurist cinema Tina Cordero, who in 1931 directed her experimental feature film entitled *Velocità*.

A few side notes

The warrior of Ariosto’s poem (Bradamante and Marfisa) thus finds her counterpart in the female creator who occupies traditionally male spaces through her plastic, pictorial, and literary works (Benedetta Cappa and Enif Robert), as well as in the rejection of total sentimental subordination (Angelica) in favor of free will and self-affirmation (Valentine de Saint-Point). In this sense, these figures contribute to the formation of a strong collective consciousness, fostering a female revolt intended to endure as a legacy within social history.

Alongside the Ariostean virago figures stand the Futurist *Sur-Femme* and the Amazons of the artistic avant-garde: the former driven by a primordial need for social reconfiguration; the latter by a firm opposition to Futurist denigration of women; and the latter still at the apex of a social and formal revolution (fig. 9).

These are metaphorical images of resistance to dominant social models, expressions of autonomous thought in a time when a collective political consciousness of women had yet to emerge – women who fight for their passions and determine their own destinies.

Three converging moments thus bring together a chivalric poem and two twentieth-century inspirations to define visionary images that challenge the prejudices of their time, grounded in an intuition of dignity and equality that lays the social and cultural foundations for the feminist struggles of the centuries to come.

Fig. 9. Graphic interpretations. Two digital elaborations that depict the knight Bradamante, set within a context that evokes Cubo-Futurist and Soviet avant-garde art, using photomontage and collage techniques. The two simulations were created using two AI platforms: DeeVid AI (left) and Nano Banana (right). Elaborations by the author.

Notes

[1] In these parallels, between revolutionary metaphors—both graphic and literary—multiple expressions of the woman–man duality emerge, articulated according to historical contingencies: equality in combat, intellectual equality, and professional equality.

[2] One need only consider the episode in which Fiordispina mistakes Bradamante for a man and falls in love with her; or the flashback of Ricciardetto, who, in order to consummate his love with the same Fiordispina, exploits his resemblance to his sister Bradamante by assuming her appearance in a male disguise (Canto XXV).

[3] The Soviet Amazons actively participated in the Russian artistic revolution, attaining academic and political roles that their European counterparts would achieve only much later.

[4] For further insights into the Russian avant-garde of the first two decades of the twentieth century, see: Livšić B., Franceschi R. (Trans.). (1989). *L'arciere dall'occhio di un quarto e mezzo*. Turin: Hopefulmonster.

[5] Between 1999 and 2001, several exhibitions dedicated to the definition of the “Amazons of the Avant-Garde” were organized, focusing on the works of Alexandra Exter; Natalia Goncharova, Ljubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova, and Nadezhda Udaltsova. Curated by John E. Bowlit, Matthew Drutt, and Zelfira Tregulova, these exhibitions were hosted at venues associated with the Peggy Guggenheim Collection: *Berlin-Deutsche Guggenheim*, 10 July – 17 October 1999; *London-Royal Academy of Arts*, 10 November 1999 – 6 February 2000; *Bilbao-Guggenheim Bilbao Museum*, 12 June – 3 September 2000; *New York-Solomon R. Guggenheim Museum*, 14 September 2000 – 10 January 2001.

[6] *Mafarka il futurista* is a novel by Filippo Tommaso Marinetti, first published in French in 1909 (as *Mafarka le futuriste*). The *Manifesto* prompted responses from intellectuals and writers such as Enif Robert and Rosa Rosà.

[7] An illustrator for the journal *L'Italia Futurista*, Rosa Rosà was also the author of other avant-garde works, such as *Non c'è che te* (1919), finding in Futurist dynamism a space for a reactive form of emancipation that turned away from the traditional roles to which women were confined, in order to explore the domains of speed, innovation, and abstraction.

[8] In response to the Marinettian anathema against female participation in the Italian artistic avant-garde, in 1912 Valentine de Saint-Point drafted the **Manifesto della donna futurista**, liberating her own “spiritual virility” in her capacity as a “warrior,” as she writes in the *Manifesto*. For further discussion, see: de Saint-Point V., Lo Monaco A. (Trans.), *Manifesto della donna futurista*, Il Nuovo Melangolo, Genoa, 2006.

Reference List

- Belli, G., Guzzo Vaccarino, E. (Eds.). (2005). *La danza delle avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring*. Milano: Skira.
- Bentivoglio, M., Zoccoli, I. (1997). *Le futuriste italiane nelle arti visive*. Roma: De Luca Editori d'Arte.
- Bentivoglio, M. (2002). *La donna nel futurismo*. Roma: Edizioni Carte Segrete.
- Berghaus, G. (2000). *International Futurism in Arts and Literature*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Bonfanti, E. (1995). *Il corpo intelligente*. Torino: il segnalibro.
- Brezzi, F. (2009). *Quando il futurismo è donna. Barbara dei colori*. Milano: Mimesis Edizioni.
- Cerutti, P. (2022). “L'ambiguità della questione femminile nell'Orlando furioso. Una lettura attraverso Marfisa”. In *Ticon-tre. Teoria Testo Traduzione*, (18) (<https://teseo.unitn.it/ticontre/article/view/2267>).
- Contarini, S. (2006). *Il corpo futurista. Testi e immagini*. Roma: Adnkronos Libri.
- Copoli, R. (2014). *Acque della magia. Matteo Maria Boiardo e L'innamoramento de Orlando*. Pistoia: Metilene Edizioni.
- De Saint-Point, V. (2006). *Manifesto della donna futurista (1912)*. Genova: Il Nuovo Melangolo.
- Innamorati, G. (Ed.) (2025). *Ludovico Ariosto. Orlando Furioso*. Milano: Feltrinelli.
- Livšić B., Franceschi R. (Trad.). (1989). *L'arciere dall'occhio di un quarto e mezzo*. Torino: Hopefulmonster.
- Miracco R. (Ed.). (2007). *Avanguardie femminili in Italia e Russia. 1910-1940*. Milano: Mazzotta Editore.
- Misler M. (2018). *L'arte del movimento in Russia*. Torino: Allemandi.
- Parmiggiani, S. (Ed.) (2014). *L'Orlando Furioso Incantamenti, passioni e follie L'arte contemporanea legge l'Ariosto*. Cinisello Balsamo (MI): Silvana Editoriale.
- Re, L. (1989). “Futurism and Feminism in Italy”. In *Annali d'Italianistica*, (7), pp. 253-287.
- Re, L. (Ed.). (2014). *Italian Women and the City: Literature and Culture in the Modern Era*. New York: Italica Press.
- Re, L. (2014). “Enif Robert, F.T. Marinetti e il romanzo *Un ventre di donna: bisessualità, trauma e mito dell'isteria*”. In *California Italian Studies*, 5(2). doi: <http://dx.doi.org/10.5070/C352024817> (tratto da: <https://escholarship.org/uc/item/2dt2z4wx>).
- Rosà, R. (2019). *Una donna con tre anime (1918)*. Piacenza: Papero Editore.
- Salaris, C. (1992). *Le futuriste. Donne e Futurismo in Italia*. Roma: Edizioni De Luca.

- Shemek, D. (1989). "Of Women, Knights, Arms, and Love: The Querelles des femmes in Ariosto's Poem". In *MLN* (104), pp. 68-97.
- Tomalin, M. (1982). *The Fortune of the Warrior-Heroine in Italian Literature: An Index of Emancipation*. Ravenna: Longo.
- Torelli Landini, E. (1996). *Artisti delle avanguardie russe*. Milano: Mondadori.
- Vaccarino, E. (Ed.). (1998). *Giannina Censi: danzare il futurismo*. Milano: Electa.
- Vergine, L. (a cura di). (1980). *L'altra metà dell'avanguardia: 1910-1940: pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche*. Milano: Mazzotta.

Author

Starlight Vattano, University of Trento, starlight.vattano@unitn.it

To cite this chapter: Starlight Vattano (2026). Warriors, enchantresses and Amazons: proto-feminist imagery. In M. Balzani, M. Incerti, F. Maietti, L. Rossato, F. Raco (Eds.) *Disegno furioso. Atti del 47° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Furious Drawing. Proceedings of the 47th International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Roma: UID Press, pp. 347-366.

unione
italiana
disegno

Il Disegno
Furioso

IL DISEGNO FURIOSO

FURIOUS DRAWING

47° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE
CONGRESSO DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
ATTI 2026

47° INTERNATIONAL CONFERENCE
OF REPRESENTATION DISCIPLINES TEACHERS
CONGRESS OF UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
PROCEEDINGS 2026

PARTE V
PART V

Immagini Il Furioso Disegno (ovvero alla ricerca di angelica)"
Images "The Furious Drawing (or, in search of angelica)"

Focus I | Visibile e invisibile (il castello di Atlante)
Focus I | Visible and invisible (the castle of Atlante)

a cura di
curated by

Marcello Balzani, Manuela Incerti, Federica Maietti, Luca Rossato, Fabiana Raco

proceedings

Starlight Vattano