

"Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare."

Bruno Munari

CORSO DI STUDI: ARCHITETTURA

INSEGNAMENTO: Tecniche e tecnologie della Decorazione

Tipologia: Laboratorio

ANNO DI CORSO: 2023/2024

NOME DOCENTE: Resi Girardello

Indirizzo e-mail: resivenezia@gmail.com

Orario ricevimento: mercoledì 13.00 - 14.00

La prof.ssa è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti concordandoli con la segreteria). Poiché la docente può occasionalmente essere occupata per altri impegni, è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento.

In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento con la docente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INSEGNAMENTO

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:

Obiettivi:

- Accrescere la capacità di costruire relazioni fra linguaggi e tematiche legati alle Tecniche della Decorazione
- Accrescere le competenze nell'uso delle morfologie e tipologie dei materiali, delle tecniche e degli strumenti per la produzione della decorazione (dal linguaggio pittorico, plastico agli strumenti del contemporaneo)
- Fornire competenze professionali e approfondire le competenze artistiche sui

- contenuti proposti
- Valorizzare la creatività e approfondire la conoscenza e l'interesse per le molteplici tecniche artistiche (comprese le tecniche digitali e contemporanee)
- Fornire un'adeguata conoscenza delle metodologie di realizzazione, trasmissione e comunicazione di progetti artistici nell'ambito della Decorazione
- Attuare e sviluppare un corretto impiego delle tecniche proposte
- Fornire un'adeguata padronanza dei linguaggi espressivi tradizionali e contemporanei anche in relazione alle manifestazioni artistiche del territorio
- Acquisire padronanza degli strumenti operativi finalizzati alla resa dell'espressione individuale
- Attuare e sviluppare un corretto e personale impiego delle tecniche della Decorazione anche in relazione ai cambiamenti dei mezzi tecnici in atto
- Guidare i corsisti verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle procedure operative della decorazione

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenze: apprendere a livello teorico le tecniche della decorazione bidimensionali e tridimensionali (grafiche, pittoriche, plastiche e introduzione alle tecniche extramediali).

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

Abilità: acquisire la capacità di utilizzare le tecniche trattate e sperimentate.

Le esercitazioni faranno acquisire la capacità di consolidare le proprie abilità sulle tecniche della decorazione

Con riferimento alle abilità comunicative

Competenze: saper utilizzare le tecniche analizzate nel corso delle lezioni.

Le competenze acquisite permetteranno di fare emergere attitudini personali grafico tecniche e formali.

Individuare soluzioni formali nuove, applicando tecniche che spazino dall'arte della tradizione all'arte contemporanea in base ai progetti proposti e alle singole sensibilità.

Utilizzando le capacità tecniche acquisite le allieve e gli allievi sapranno produrre progetti personali.

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

- Lezioni laboratoriali
- Esercitazioni tecniche
- Le lezioni teorico-pratiche permetteranno di analizzare le tecniche grafiche e pittoriche, le "leggi del colore e della forma"
- Lezioni frontali
- Verranno inoltre utilizzate metodologie operative come il cooperative learning e il PBL (problem based learning).
- Guida alla scelta di poetiche e linguaggi con diversi esiti formali ed espressivi.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:

Nucleo tematico n°1

Approfondimenti sulla conoscenza dei materiali dall'arte pittorica, scultorea e architettonica. La Decorazione nelle sue forme tecniche ed espressive in alcuni momenti chiave della Storia dell'Arte

Nucleo tematico n 2

Le Discipline Pittoriche per la Decorazione, analisi, progetti ed esercitazioni grafico – pittoriche

Nucleo tematico n 3

Le Discipline Plastiche per la Decorazione, analisi, progettazione ed esercitazioni con i linguaggi della tridimensionalità

La poetica e i linguaggi delle forme plastiche.

Nucleo tematico n 4

Esercitazione su un progetto concordato, legato a temi di attualità e che tenga conto della sostenibilità, che permetta alle studentesse ed agli studenti di utilizzare i linguaggi appresi per creare un elaborato personale

Sillabus delle Lezioni (moduli di 10 ore ca)

- Acquisizione delle competenze nell'uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti della produzione grafica e pittorica.
- I principi fondanti del disegno inteso come linguaggio e come strumento progettuale per esperire e rappresentare la realtà.
- Affrontare le principali teorie della proporzione, del colore e della percezione visiva, introduzione alle stesse. Esercitazioni laboratoriali.
- Supporti per disegno pittura e interazione tra questi e la materia grafica o pittorica.
- Apprendere, conoscere e sapere utilizzare le tecniche pittoriche: l'acquerello, la tempera, l'acrilico e l'olio. Elaborazione della forma pittorica: il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la gestione dello spazio. - Individuare soluzioni formali tecniche e innovative.
- Approfondimento e analisi sulle principali tecniche grafiche, pittoriche, plastico- scultore e geometriche, necessarie all'ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico. Esercitazioni e progetti
- Dal Progetto alla realizzazione di una forma plastica. Cenni sull'arte plastica
 internazionale e del territorio dalla tradizione al
 Contemporaneo. Introduzione alle principali tecniche della scultura, della formatura e
 della fonderia.
- L'argilla e il gesso, tecniche dirette e indirette. Esercitazioni tecniche-laboratoriali.

Analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto.

- Tecniche tradizionali, contemporanee e nuove tecnologie digitali. Ideazione di progetti decorativi che possano comprendere le tecniche del mosaico, della ceramica, della vetrata e della doratura.
- Progettazione e realizzazione (della maquette in scala), di un'opera d'arte per una collocazione site-specific della stessa. Convergenze multidisciplinari nelle tecniche artistiche.
- Come predisporre l'esposizione (manuale, digitale) o verbale di un progetto, tenendo conto dell'aspetto sia estetico che comunicativo della produzione.
- Analisi e elaborazioni di progetti artistico-decorativi e progettazione di elementi artisticodecorativi contemporanei site-specific. Utilizzo di mezzi digitali per archiviazione e comunicazione dei lavori.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità

Il corso è rivolto a studenti provenienti dal Liceo Artistico ma si permetterà anche a studenti con un percorso formativo diverso, se motivati e appassionati d'arte sia a livello teorico che pratico, di poter acquisire le conoscenze e competenze sulle tecniche della decorazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L'esame consisterà nella presentazione dei propri elaborati/progetti raccolti in un book/portfolio che deve essere corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata. Gli studenti saranno tenuti a svolgere anche una breve prova scritta.

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Nell'ambito delle lezioni saranno previste revisioni degli elaborati che daranno la possibilità di verificare i progressi e i livelli di competenza raggiunti.

Saranno previsti inoltre colloqui individuali, discussioni guidate, gli studenti saranno chiamati a esporre argomenti in programma presentando approfondimenti con il metodo della flipped classroom.

L'esame sarà in forma di colloquio e discussione di un breve elaborato sulle tecniche trattate ed utilizzate. Verrà richiesta una cartella di tavole, elaborati e progetti di elaborazione personale collegati alle tecniche e al programma della disciplina.

Gli elaborati verranno presentati in base alle direttive in vigore al momento dell'esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l'esame finale valuterà le conoscenze e la capacità di creare collegamenti sugli argomenti trattati durante le lezioni

- Con riferimento all'applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l'esame finale valuterà la capacità di utilizzare le tecniche trattate durante le lezioni e l'abilità di usarle in modo adeguato
- Con riferimento alle abilità comunicative, l'esame finale valuterà le competenze acquisite e la capacità di comunicare in modo chiaro contenuti e progetti

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l'attribuzione del voto finale avviene attraverso i sequenti criteri:

- 1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
 - a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
 - 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
 - 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 - 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 - 3 = risposta corretta, ben esposta;
 - c) le esercitazioni sono valutate su una scala........
- 2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 - a) 0/30 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità espositiva;
 - b) 18/30 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 - c) 22/30 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 - d) 27/30 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALI UTILI:

Per la progettazione: matite da disegno, gomma, gomma pane, acquerelli, tempere, pennelli per artisti. Altri materiali verranno richiesti e comunicati in modo più dettagliato agli studenti in base ai progetti concordati con la docente.

MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando le lezioni con i seguenti **testi consigliati o richiesti**:

Le tecniche artistiche, ideazione e coordinamento Corrado Maltese, 1991, Mursia Editore

Manuale di scultura, tecniche, materiali, realizzazioni, Philippe Clerin, Sovera Editore

Trattando di Pittura, Carlo Fusca, L'Arco e la Corte, 2021

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati:

- Le tecniche artistiche, Corrado Maltese, Milano, Edizioni Mursia, 1991
- Manuale di Scultura, Philippe Clerin, 1995, Sovera Editore, Roma
- Arte del colore, Johannes Itten, Il Saggiatore
- Gino Piva, Manuale pratico di tecnica pittorica, Hoepli
- Lo spirituale nell'arte, Vasilij Kandinskij, SE edizioni
- Punto, linea, superficie, Vasilij Kandinskij, Adelphi, Milano, 2000;
- Elena Tornaghi, La forza dell'immagine, Loesher, 2009
- Il simbolismo dei colori, Claudio Widmann, Magi Edizioni, 2014
- Colore, una biografia, Philip Ball, Bur editore, 2017
- Marina Pugliese, Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo, Bruno Mondadori 2006
- Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Laterza 2010:

Ulteriori testi saranno consigliati in base agli argomenti affrontati dagli studenti nei singoli percorsi personali

L'ausilio dei libri di testo e dei mezzi audiovisivi consigliati diverranno strumenti di approfondimento e supporto alle lezioni in classe.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):

- ore 30 di lezioni;

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 90 ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 85 ore. ore pereseguire, ricercare e organizzare il lavoro

CONSIGLI DELLA DOCENTE

- Svolgere ricerca e documentarsi sui temi di interesse personale
- Visitare mostre ed eventi culturali ed artistici e raccogliere materiale informativo
- Prendere visione di alcuni dei testi consigliati

Venezia 03/05/2023 Firma

Resi Girardello

e 0184/514955

Accademia di Belle Arti di Sanremo Via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM) Segreteria 0184/668877

MiUR - AFAM

for Greatell