

PROGRAMMAZIONE PLASTICA ORNAMENTALE BELOW ENGLISH VERSION

DOCENTE Prof.ssa Virginia Zanetti

CREDITI FORMATIVI (ECTS) 6

ANNO ACCADEMICO 2023 2024

TIPOLOGIA DISCIPLINA TEORICO PRATICO

OBIETTIVI FORMATIVI

Tenendo conto del prerequisito delle conoscenze relative allo studio della disciplina del corso di plastica ornamentale, il corso propone un percorso metodologico per una personale maturazione e sviluppo di una conoscenza pratica e concettuale della disciplina, con l'obiettivo di guidare gli studenti nella ricerca e la sperimentazione finalizzata alla creazione di forme libere relazionate agli sviluppi contemporanei del linguaggio decorativo, plastico e formale. Saranno approfondite in modo particolare le tecniche del basso e altorilievo, tutto tondo, assemblaggio, installazioni, sino ai nuovi linguaggi della contemporaneità ed ai nuovi materiali.

Si indagherà la disciplina anche dal punto di vista intellettuale al fine di saper riconoscere e scegliere le poetiche consone alla propria ricerca in relazione ad una tematica proposta.

Verranno proposte tecniche ideative e creative per imparare ad utilizzare le tecniche plastiche per finalità espressive, con uno sguardo laterale e non convenzionale. Il corso intende inoltre sviluppare delle metodologie di progettazione e creazione di opere originali e personali fornendo agli studenti stimoli culturali, indicazioni tecniche e modelli di ragionamento che li aiutino a riconoscere i propri talenti al fine di sviluppare un personale linguaggio espressivo in accordo con i linguaggi espressivi contemporanei.

L'obiettivo sarà quello di rendere lo studente in grado di analizzare e produrre opere artistiche legate alla rappresentazione plastica finalizzato all'espressione artistica, in relazione alla storia dell'arte antica, moderna e contemporanea.

CONTENUTI E TEMATICHE

- 1) Modalità di creazione di un'opera d'arte a partire dalla **tematica proposta "Fede/Fiducia"**, utilizzando le tecniche del basso e altorilievo, tutto tondo, assemblaggio, installazioni, sino ai nuovi linguaggi della contemporaneità ed ai nuovi materiali.. Analisi delle varie categorie dei linguaggi di ricerca artistica come l'arte relazionale e concettuale in dialogo con altre discipline come la filosofia, l'antropologia, la scienza, la fisiognomica, la sociologia e la semiotica. Utilizzo di diversi medium come scultura, installazione, performance, fotografia, video etc. Studio e sviluppo delle fasi di creazione di un'opera d'arte: idea, ricerca, progettazione, formalizzazione, esposizione, presentazione del proprio lavoro in digitale e in una mostra. Qui di seguito le lezioni:

- 1.1 Presentazione di sé. La struttura del progetto. Copia di un'opera scelta sul tema dato
- 1.2.Copia con variazione.
- 1.3.Creazione di un archivio di immagini sul tema proposto
- 1.4.Collage con immagini casuali dei compagni sul tema dato
- 1.5. Rielaborazione del collage
- 1.6.Brainstorming, parole chiave e processi creativi

- 1.7. Ricerca e progettazione del lavoro sul tema dato.
- 1.8. Ricerca e studio di altre discipline connesse al progetto.
- 1.9. Studio delle tecniche appropriate per realizzare il proprio progetto
- 1.10. Ricerca e scrittura del concept e presentazione del lavoro finale
- 1.11. Presentazione digitale del proprio progetto. Riferimenti di opere antiche, moderne e contemporanee per il proprio progetto,
- 1.12. Fenomenologia e semiologia delle arti plastiche. Studio di esempi di arti plastiche nei vari periodi della storia dell'arte fino al contemporaneo
- 1.13. Laboratorio realizzazione lavoro finale
- 1.14. Scheda tecnica per l'allestimento della propria opera. Riferimenti concettuali e relazione tra artista e curatore
- 1.15. Allestimento nello spazio espositivo della propria opera

1) Studio teorico e pratico della plastica ornamentale

Qui di seguito le lezioni formate da una parte teorica ed una pratica di modellazione:

- 2.1 tecniche del basso rilievo
- 2.2 tecniche dell'altorilievo,
- 2.3 tecnica a tutto tondo
- 2.4 tecnica assemblaggio,
- 2.5 tecnica delle installazioni,
- 2.6 nuovi linguaggi della contemporaneità
- 2.7 nuovi materiali.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA

Lezioni teoriche frontali, laboratoriali, didattica capovolta.

MODALITA' DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Lo studente sarà al centro del corso e verrà guidato, sia in fase esecutiva che in fase metalinguistica, verso il raggiungimento di un'autonomia nell'utilizzo e nella scelta delle tecniche più adatte a creare il proprio lavoro.

Il corso sarà composto dalle seguenti modalità di lezione:

1) Laboratorio didattico, dove si cercherà di partire dal progetto e dagli interessi degli studenti, attraverso brainstorming, per selezionare le tecniche più idonee, attuando una didattica partecipata. La docente cercherà di guidare gli studenti nella realizzazione e nella ricerca di progetti personali attraverso esercizi didattici volti a stimolare la creatività ed analizzare lo "scheletro" per la creazione di opere d'arte.

L'attività laboratoriale sarà integrata con seminari, workshop e incontri con professionisti del settore (artisti, curatori, galleristi, etc) e uscite didattiche.

L'aula intesa non solo come spazio fisico, sarà luogo di scambio e di produzione, gestito dal docente che offrirà allo studente un riferimento costante e finalizzato non solo all'acquisizione delle competenze teorico-pratiche, ma anche alla crescita individuale nella ricerca artistica contemporanea.

2) Lezioni teoriche pratiche, dove si studierà a livello teorico e pratico la plastica ornamentale, tecniche e opere che si relazionano con il modellato, sia con lezioni frontali che attraverso la didattica capovolta. Infatti ogni studente preparerà una lezione con una presentazione digitale su un argomento a sua scelta e la esporrà alla classe, sotto la guida

dell'insegnante che aiuterà a sistemare ed integrare l'argomento. Questo lavoro servirà anche come materiale in sede di esame. Lavoro di modellazione per imparare le tecniche

3) Spazio di condivisione virtuale dove la docente e gli studenti potranno caricare materiale di studio, progettazione e fare una ricerca condivisa. Tutte le presentazioni delle lezioni teoriche ed il relativo materiale prodotto verranno salvate e messe a disposizione sulla piattaforma istituzionale Classroom

CLASSROOM codice [zpgui25](#)

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Si effettuerà almeno una revisione ed un esame finale.

Per accedere all'esame finale, lo studente dovrà aver concordato un progetto personale con la docente.

L'esame finale consisterà quindi nella :

- 1) presentazione degli elaborati eseguiti durante il corso: elaborati di modellato con tecniche di esecuzione libere, tradizionali, multimediali e contemporanee
- 2) presentazione del progetto di ricerca finale accompagnato da una presentazione digitale con immagini di ispirazione, breve testo di circa 200 parole e immagine finale, opera prodotta.
- 3) presentazione di un argomento approfondito e conoscenza generale degli argomenti trattati durante il corso.

Nella parte finale del corso ci sarà la presentazione dei lavori eseguiti attraverso una una mostra finale in collaborazione con qualche spazio della città.

Metodo di valutazione:

Verrà valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici, in particolare sulla produzione artistica sul tema dato e sulla conoscenza dei materiali plastici e del linguaggio plastico.

La valutazione numerica del voto finale viene costruita sui seguenti parametri :

- 1) originalità, qualità e capacità di trovare soluzioni innovative in relazione al proprio progetto (30%)
- 2) autonomia nello sviluppo del progetto personale (20%)
- 3) conoscenza e capacità di utilizzare le principali tecniche relative ai linguaggi dell'arte contemporanea (30%)
- 4) coerenza e continuità nel lavoro (20%)

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere le nozioni fondamentali della plastica ornamentale

Saper rappresentare e interpretare una idea con un lavoro plastico

Saper utilizzare le varie tecniche plastiche

Capacità di individuare le funzioni primarie della rappresentazione plastica in senso pratico e filosofico-concettuale

Saper analizzare e leggere in senso critico le opere dell'artista

Conoscere e saper utilizzare la plastica secondo specifiche esigenze espressive

Saper applicare le tecniche creative personali per costruire i propri progetti attraverso il linguaggio plastico

Saper produrre opere artistiche personali nelle quali la plastica e la spazialità servano per la comunicazione artistica.

Saper inquadrare storicamente e culturalmente la rappresentazione plastica
Superamento dello stereotipo visivo e luoghi comuni

BIBLIOGRAFIA Ad ogni studente verrà poi suggerita una bibliografia specifica secondo le ricerche personali.

USCITE DIDATTICHE ED EVENTUALI COLLABORAZIONI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Museo Riso, Museo Archeologico, GAM, Palazzo Abbatellis, Fondazione Merz, Teatro Libero, Teatro Massimo, Orto Botanico, Parco Orleans, Cattedrale e altre Chiese del Centro Storico Galleria Pantaleone, Galleria Rizzuto.

-

ENGLISH VERSION

ORNAMENTAL PLASTIC PROGRAMMING

TEACHER Prof. Virginia Zanetti

EDUCATION CREDITS (ECTS) 6

ACADEMIC YEAR 2023 2024

COURSE TYPE THEORETICAL PRACTICAL

COURSE OBJECTIVES

Taking into account the prerequisite of knowledge related to the study of the discipline of ornamental plastic, the course proposes a methodological path for a personal maturation and development of a practical and conceptual knowledge of the discipline, with the aim of guiding students in research and experimentation aimed at the creation of free forms related to contemporary developments in decorative, plastic and formal language. The techniques of bas-relief and high relief, tutto tondo, assemblage, installations, up to the new languages of contemporaneity and new materials will be particularly investigated.

The discipline will also be investigated from an intellectual point of view in order to be able to recognize and choose the poetics appropriate to one's research in relation to a proposed theme.

Ideational and creative techniques will be proposed in order to learn how to use plastic techniques for expressive purposes, with a lateral and unconventional look. The course also intends to develop methodologies for the design and creation of original and personal works by providing students with cultural stimuli, technical indications and models of reasoning that will help them recognize their own talents in order to develop a personal expressive language in accordance with contemporary expressive languages.

The goal will be to make the student able to analyze and produce artistic works related to plastic representation aimed at artistic expression, in relation to ancient, modern and contemporary art history.

CONTENTS AND THEMES

Ways of creating a work of art from the proposed theme "Faith/Trust," using the techniques of low and high relief, all round, assemblage, installations, up to the new languages of contemporaneity and new materials. Analysis of various categories of artistic research languages such as relational and conceptual art in dialogue with other disciplines such as

philosophy, anthropology, science, physiognomy, sociology and semiotics. Use of different mediums such as sculpture, installation, performance, photography, video etc. Study and development of the stages of creating a work of art: idea, research, design, formalization, exhibition, presentation of one's work digitally and in an exhibition. Below are the lectures:

- 1.1 Self-presentation. Project structure. Copy of a chosen work on the given theme.
- 1.2. Copying with variation.
- 1.3. Creating an archive of images on the given theme.
- 1.4. Collage with random images of classmates on the given theme
- 1.5. Reworking the collage
- 1.6. Brainstorming, keywords and creative processes
- 1.7. Research and design of work on the given theme.
- 1.8. Research and study of other disciplines related to the project.
- 1.9. Study of appropriate techniques for carrying out one's project
- 1.10. Research and writing of concept and presentation of final work
- 1.11. Digital presentation of one's project. References of ancient, modern and contemporary works for one's project,
- 1.12. Phenomenology and semiology of plastic arts. Study of examples of plastic arts in the various periods of art history up to the contemporary
- 1.13. Workshop realization of final work
- 1.14. Data sheet for the staging of one's work. Conceptual references and relationship between artist and curator
- 1.15. Setting up in the exhibition space of one's own work

Theoretical and practical study of ornamental plastics.

Below are the lessons formed by a theoretical part and a practical part of modeling:

- 2.1 techniques of low relief
- 2.2 techniques of high relief,
- 2.3 full relief technique
- 2.4 assemblage technique,
- 2.5 installation technique,
- 2.6 new languages of the contemporary
- 2.7 new materials.

CLASS FORMAT

Frontal theoretical lectures, workshops, flipped teaching.

TEACHING METHODS / COURSE ORGANIZATION

The student will be at the center of the course and will be guided, both in performance and metalinguistic phases, toward achieving autonomy in using and choosing the most appropriate techniques to create their work.

The course will consist of the following lesson modes:

- 1) Teaching workshop, where an attempt will be made to start from the project and students' interests, through brainstorming, to select the most suitable techniques, implementing participatory teaching. The teacher will try to guide students in the creation and research of

personal projects through didactic exercises aimed at stimulating creativity and analyzing the "skeleton" for the creation of artworks.

The laboratory activity will be supplemented with seminars, workshops and meetings with professionals in the field (artists, curators, gallery owners, etc.) and educational outings.

The classroom, understood not only as a physical space, will be a place of exchange and production, managed by the teacher who will offer the student a constant reference aimed not only at the acquisition of theoretical-practical skills, but also at individual growth in contemporary artistic research.

2) Practical theoretical lectures, where ornamental plastics, techniques and works that relate to modeling will be studied on a theoretical and practical level, both with face-to-face lectures and through flipped teaching. In fact, each student will prepare a lecture with a digital presentation on a topic of his or her choice and present it to the class, under the guidance of the teacher who will help systematize and integrate the topic. This work will also serve as material in the exam. Modeling work to learn the techniques

3) A Virtual sharing space where the teacher and students can upload study material, design and do shared research. All theoretical lecture presentations and related material produced will be saved and made available on the institutional Classroom platform

CLASSROOM code [zpgui25](#)

FINAL EVALUATION

At least one review and one final examination will be conducted.

To enter the final examination, the student must have agreed on a personal project with the lecturer.

The final exam will then consist of :

- 1) presentation of the papers performed during the course: modeling papers with free, traditional, multimedia and contemporary techniques of execution
- 2) presentation of the final research project accompanied by a digital presentation with inspirational images, short text of about 200 words and final image, work produced.
- 3) presentation of an in-depth topic and general knowledge of the topics covered during the course.

In the final part of the course there will be a presentation of the work produced through a final exhibition in collaboration with some space in the city.

Assessment Method:

Achievement of the educational and didactic objectives will be evaluated, particularly on the artistic production on the given topic and skeletal segment knowledge and copying of anatomical plates.

The numerical evaluation of the final grade is built on the following parameters :

- 1) originality, quality and ability to find innovative solutions in relation to one's project (30%)
- 2) autonomy in the development of personal project (20%)
- 3) knowledge and ability to use the main techniques related to artistic anatomy (30%)
- 4) consistency and continuity in work (20%)

LEARNING OBJECTIVES

To know the basics of ornamental plastics

To know how to represent and interpret an idea with plastic work

To know how to use various plastic techniques

Ability to identify the primary functions of plastic representation in a practical and philosophical-conceptual sense

Know how to analyze and read the human body in a critical sense

Knowing and being able to use plastic according to specific expressive needs

Know how to apply personal creative techniques to construct their own projects through plastic language

Know how to produce personal artistic works in which plasticity and spatiality serve artistic communication.

Know how to historically and culturally frame plastic representation

Overcoming visual stereotype and clichés

BIBLIOGRAPHY

Each student will then be suggested a specific bibliography according to personal research.

EDUCATIONAL OUTINGS AND POSSIBLE COLLABORATIONS IN PROGRESS

Museo Riso, Archaeological Museum, GAM, Palazzo Abbatellis, Merz Foundation, Teatro Libero, Teatro Massimo, Botanical Garden, Orleans Park, Cathedral and other Churches in the Historic Center Pantaleone Gallery, Rizzuto Gallery.