

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA' FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: SCULTURA 3 / ABAV07

Name/code of the educational unit: SCULPTURE 3 / ABAV07

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno/semestre di studio: 3° ANNO (1° e 2° SEMESTRE)

Year/semester of study : Third year (first and/or second semester)

Numero di crediti attribuiti: 12 CFA

Number of ECTS credits allocated: 12 CFA

Nome del/dei docente/i: DANIELE SALVALAI

Name of the lecturer(s): DANIELE SALVALAI

Risultati di apprendimento:

Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente deve aver raggiunto le seguenti competenze e conoscenze:

- Rafforzamento delle proprie capacità organizzative e di gestione in autonomia degli strumenti tecnici utilizzati, cura del progetto *in itinere*, sia in relazione alla qualità del percorso sia agli elaborati stessi.
- Conoscenza delle tecniche ed i materiali della scultura (tradizionali e di ultima generazione), la terminologia tecnica di materiali e strumenti per la conseguente applicazione pratica.
- Capacità di lettura delle opere di scultori del passato e della contemporaneità, favorendo un'analisi di confronto tra il loro ed il proprio operato (materiali, strumenti, metodo e poetica), in modo tale da sviluppare l'attitudine creativa attraverso l'approccio critico e analitico, la verifica e la conoscenza storica del "fare scultura".
- Consolidamento della capacità di esporre a livello plastico-scultoreo e verbale il proprio progetto, avendo cura degli aspetti tecnici, estetici e comunicativi della propria produzione.

Learning outcomes:

At the end of the course, students will have acquired the following skills and knowledge:

- Stronger independent organisational and managerial skills for the technical tools used, taking care of the project in progress, in relation either to the quality of the path taken, or to the work itself.
- Knowledge of the techniques and the materials used for sculptures (traditional and latest generation), technical terminology for materials and tools used for subsequent practical application.
- The ability to interpret works of art made by sculptors from the past, as well as from contemporary times, facilitating a comparative analysis between the sculptors' and their

own work (materials, tools, methods and poetics). This aims to develop creative instinct through a critical and analytical approach, examinations and historical knowledge of sculpture-making.

- Students will also be better able to present their own project, both verbally and at a sculptural level, taking care of the technical, aesthetic and communicative aspects of their own creation.

Modalità di erogazione: Teorico e laboratoriale

Mode of delivery: Theory and laboratories

Pre-requisiti e co-requisiti:

- Attitudine e vivo interesse nei confronti del mondo dell'arte (storica e contemporanea): frequentazione di musei, gallerie, grandi esposizioni internazionali (es Biennale di Venezia) e fiere;
- Capacità di sviluppo di un pensiero personale attraverso la ricerca approfondita dei contenuti linguistici della scultura;
- Abilità progettuali mediante un metodo logico che tenga in considerazione gli aspetti costruttivi dell'opera;
- Capacità di osservare e comprendere le strutture che generano i volumi e le forme, al fine di interpretare la realtà dalla decodificazione percettiva alla comprensione delle strutture spaziali.

Pre-requisites and co-requisites:

- An aptitude for and keen interest in the world of art (historical and contemporary): visits to museums, galleries, large international exhibitions (e.g. the Biennale di Venezia) and fairs;
- The ability to develop a personal opinion by performing in-depth research into the linguistic content of sculptures;
- The ability to design using a logical method which takes the structural aspects of a work of art into account.;
- The ability to observe and understand the structures that generate volume and form for the purposes of perceptually decoding and understanding spatial structures.

Contenuti dell'unità formativa:

Il laboratorio di scultura è un terreno di sperimentazione utile alla formazione di figure professionali capaci d'individuare ed approfondire un percorso di ricerca artistica personale ed originale.

Gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e applicare correttamente i processi utili alla realizzazione pratico-tecnica delle proprie idee. Le tecniche e i materiali, del passato e di ultima generazione, costituiscono un importante bagaglio di conoscenze e competenze che caratterizzano i tre anni del corso di I livello.

TERZO ANNO

- Studio di ricerca proposto dall'allievo (riferito al progetto di tesi) e concordato con gl'insegnanti di riferimento. Lo studente farà evolvere il progetto di ricerca attraverso una serie di varianti e possibilità riferite alle tematiche proposte, concordandone metodologie e materiali. La ricerca progettuale andrà supportata da studi con riferimenti culturali e/o riferiti ad autori contemporanei, con relativa tesina di approfondimento.
- Copia dal vero del modello vivente (approfondimento facoltativo, se previsto dal progetto)

di ricerca individuale);

- Progetti di ricerca in relazione al territorio (Linea Terra Acqua/ First Step).

Course contents:

The sculpture workshop is a testing ground, useful for students to develop professional skills which will enable them to identify and follow a personal and original artistic research path. Students should be able to learn about and correctly apply the necessary processes in order to practically and technically realise their own ideas. During the three-year level 1 course, students will gain knowledge regarding techniques and materials, from the past, as well as the latest generation.

THIRD YEAR

Research into a topic proposed by the student (focused around the student's thesis) and agreed upon with the teachers. Students will develop a research project exploring numerous options and possibilities relating to the topics proposed and by aligning methodology and materials. This research will then be supported with cultural references and/or references to contemporary artists, with a detailed paper on the subject. Students will copy a real-life model (optional specialisation - if relevant to the student's own research project).

Research project in relation to the area (Linea Terra Acqua/First Step).

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

- Rosalind Krauss, Passaggi. Mondadori;
- Rudolf Wittkower, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Einaudi;
- Francesco Poli, La scultura del Novecento. Ed. Laterza;
- Francesco Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, Ed. Laterza;
- Judith Collins, Scultura oggi, Phaidon 2008;
- Arturo Martini, Scultura lingua morta. Ed. Abscondita;
- Henry Moore, Sulla scultura. Ed. Abscondita;
- Medardo Rosso, Scritti sulla scultura. Ed. Abscondita;
- Eduardo Chillida, Lo spazio e il limite. Christian Marinotti edizioni;
- Martin Heidegger, L'arte e lo spazio. Ed. Il Melangolo;
- Martin Heidegger, Corpo e Spazio. Ed. Il Melangolo;
- Martin Heidegger, L'origine dell'opera d'arte. Christian Marinotti edizioni;
- Eleonora Fiorani, Leggere i materiali, con l'antropologia con la semiotica. Ed. Lupetti.
- Philippe Clérin, Manuale di Scultura. Sovera edizioni 2007.

Recommended or required reading and other learning resources/tools

- Rosalind Krauss, Passaggi. Mondadori;
- Rudolf Wittkower, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Einaudi;
- Francesco Poli, La scultura del Novecento. Ed. Laterza;
- Francesco Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, Ed. Laterza;
- Judith Collins, Scultura oggi, Phaidon 2008;
- Arturo Martini, Scultura lingua morta. Ed. Abscondita;
- Henry Moore, Sulla scultura. Ed. Abscondita;
- Medardo Rosso, Scritti sulla scultura. Ed. Abscondita;
- Eduardo Chillida, Lo spazio e il limite. Christian Marinotti edizioni;
- Martin Heidegger, L'arte e lo spazio. Ed. Il Melangolo;
- Martin Heidegger, Corpo e Spazio. Ed. Il Melangolo;
- Martin Heidegger, L'origine dell'opera d'arte. Christian Marinotti edizioni;

- Eleonora Fiorani, Leggere i materiali, con l'antropologia con la semiotica. Ed. Lupetti.
- Philippe Clérin, Manuale di Scultura. Sovera edizioni 2007.

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

Lezioni frontali e laboratorio. Le lezioni saranno strutturate dedicando la prima parte ad un'introduzione teorica agli argomenti individuati, attraverso un'informazione iconografica riferita ad opere di autori contemporanei e del passato; successivamente ad un momento di confronto con gli allievi, che saranno invitati ad esprimere un pensiero personale, esercitandosi così ad utilizzare un linguaggio appropriato della scultura. Quanto analizzato nelle lezioni teorico-dimostrative andrà tradotto, sulla base di progetti concordati con l'insegnante, con la realizzazione di studi grafici, bozzetti in scala ed infine, la realizzazione di sculture/installazioni scultoree che prevedano la sperimentazione di tecniche e materiali del passato e di ultima generazione.

Learning activities and teaching methods:

Teacher-led lessons and workshops Lessons are structured so that the first part includes a theoretical introduction to the topics covered, using iconographic information regarding contemporary and historical artists; students will then be invited to make comparisons and share their personal opinions, practising using language appropriate to the world of sculpture in doing so. The content analysed during theory and demonstration lessons will be put into practice in projects agreed upon with the teacher, by creating graphic designs, to-scale drawings and, finally, sculptures/sculptural installations which enable students to try out techniques and materials from the past and present.

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Colloquio individuale con presentazione della ricerca artistica completa, prodotta durante l'intero anno accademico (disegni, progetti, bozzetti, sculture, installazioni). Durante l'esame gli elaborati andranno presentati alla commissione attraverso un allestimento di carattere ambientale (simulazione di un'esposizione in una galleria d'arte o in un museo). Presentazione di una tesina in formato digitale (estensione file: PDF) che documenti lo studio approfondito delle tematiche di lavoro, attraverso riferimenti storico-culturali e/o riferimenti a scultori (storicizzati o contemporanei) che presentino affinità con la propria ricerca.

Assessment methods and criteria:

Individual interview in which students will present the artistic research they have completed over the course of the academic year (designs, projects, drawings, sculptures, installations). As part of the examination, students will present their work to a panel in a realistic set-up (by simulating an exhibition in a gallery or museum). Presentation of a thesis in digital format (PDF format). This thesis should document the in-depth study of the topics covered, with historical/cultural references and/or sculptural references (historical or contemporary) relating to students' own research.

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: ITALIANO

Language(s) of instruction/examination: ITALIAN