

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

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: ELEMENTI DI MORFOLOGIA E DINAMICHE DELLA FORMA - ABAV01

Name/code of the educational unit: ELEMENTS OF MORPHOLOGY AND DYNAMICS OF FORM - ABAV01

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno/semestre di studio: SECONDO ANNO – secondo semestre

Year/semester of study: SECOND YEAR – second semester

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA

Nome del docente: FRANCO SPALIVIERO

Name of the lecturer: FRANCO SPALIVIERO

Risultati di apprendimento:

Completato il corso e superata la verifica di profitto, lo studente:

- possiede una metodologia per progettare percorsi didattico-creativi rivolti al mondo della scuola e al pubblico adulto; attraverso il medium artistico e la pratica esperienziale sa promuovere un virtuoso legame tra 'sapere', 'saper fare' e 'saper far fare';
- sa costruire un rapporto empatico nel gruppo e accompagnare il singolo fruitore in un viaggio anche emozionale dove il processo artistico è strumento che ambisce a far scoprire qualcosa d'importante anche di se stessi;
- per mezzo dell'attività cognitiva sottesa alla pratica del disegno, sa proporre l'analisi e l'interpretazione delle componenti estetiche e formali che in un manufatto artistico - dall'opera d'arte fruibile nel museo fino all'album d'autore illustrato - costituiscono i "segni" che contraddistinguono lo spirito del tempo e la volontà artistica dell'autore.

Learning outcomes:

At the end of the course, students:

- will be familiar with methods used to design educational-creative courses oriented to schools and adults; will know how to link the acts of 'knowing', 'knowing how to do something' and 'knowing how to get something done', using the medium of art, as well as practical experience;
- will know how to build relationships within a group, as well as how to act as a companion for individual users along their emotional journey, where the artistic process is used as a tool to help discover something important about themselves;

- will know how to analyse and interpret the components relating to the aesthetics and form of a work of art in a museum, or from an artist's illustrated album, which characterise the spirit of the time and the artist's creative intent. Students will develop these skills through cognitive tasks and drawing practice.

Modalità di erogazione: Teorico-laboratoriale

Mode of delivery: Theory lessons/workshop sessions

Pre-requisit e co-requisiti: nessuno

Pre-requisites and co-requisites: none

Contenuti dell'unità formativa:

Metodologie di progettazione di atelier didattico-creativi e casi studio per pubblici diversi. I temi proposti:

1. Attività per il museo rivolte al pubblico adulto:
 - 1.1. *Drop-in drawing session* offerta al visitatore occasionale;
 - 1.2. Sessioni di disegno articolate in diversi incontri in cui, coniugando il fare con il conoscere, si porti a guardare le opere in modo diverso, rendendo sensibile questa visione, e dove il disegno sia chiamato a svolgere una funzione cognitiva oltre che espressiva.
2. Attività per eventi. Dal 2015, ArtVeronaYoung, la sezione educational di ArtVerona, è affidata all'Accademia. In relazione al tema proposto annualmente da ArtVerona si proporranno la progettazione e la gestione dei laboratori ludico-formativi rivolti ai più giovani.
3. Atelier per le scuole. Accade spesso di ricevere richieste di attività su temi legati alle indicazioni ministeriali o agli scambi Erasmus. Se il tema è correlabile alla mediazione e alla pratica dell'arte, si procede all'ideazione, sperimentazione e conduzione dell'atelier per il gruppo scuola richiedente. Se l'esperienza ha buon esito, l'atelier potrà essere inserito tra le proposte dell'Accademia per le scuole <https://www.accademiabelleartiverona.it/atelier-creativi-per-le-scuole/>

Course contents:

Design methodology for educational-creative workshops and case studies for different audiences.

Suggested topics:

1. Activities for museums, aimed at an adult audience:
 - 1.1. Drop-in drawing sessions offered to occasional visitors;
 - 1.2. Different drawing sessions combine action with knowledge and open up different ways of looking at works of art, making people become more aware. Design is called upon to develop a dual functionality, both cognitive and expressive.
2. Activities for events. From 2015, ArtVeronaYoung, the educational session by ArtVerona, has been run by the academy. We run workshops, both educational and recreational, for young people based on the subject chosen by ArtVerona that year.
3. Workshops for schools. We often receive requests to do activities based on topics related to the ministry, or linked to Erasmus exchanges. If the topic can be linked to artistic interventions, or the practice of art, we devise concepts, experiment with them and then run the workshop for the relevant school group. If the experience works out well, the workshop may be included in the Academy syllabus for schools: <https://www.accademiabelleartiverona.it/atelier-creativi-per-le-scuole/>

Recommended or required reading and other learning resources/tools

- J. Berger, Sul disegnare, Milano, Libri Scheiwiller, 2007

 - M. Bolla, Didattica museale in archeologia, Padova, Byblos, 2013; disponibile anche in formato digitale <http://parsjad.regione.veneto.it>
 - G. Camuffo, M. Dalla Mura, Design e apprendimento creativo. Questioni ed esperienze, Milano, Guerini e Associati, 2017
 - G. Di Napoli, Disegnare e conoscere, Torino, Einaudi, 2004

 - G. Di Napoli, I principi della forma, Torino, Einaudi, 2011

 - H. Focillon, Vita delle forme-Elogio della mano, Torino, Einaudi, 2002

 - T. Pericoli, Pensieri della mano, Milano, Adelphi, 2014

 - C. Golomb, L'arte dei bambini. Contesti culturali e teorie psicologiche, Milano, Raffaello Cortina, 2004
 - P. Valéry, Scritti sull'arte, Milano, TEA, 1996

 - Vitti/Folchi, Il meccanismo della visione, Ferrara, Italo Bovolenta, 1992
- Per specifici temi di ricerca, la bibliografia e la sitografia sarà indicata e discussa in relazione all'argomento trattato, alle immagini e ai luoghi da indagare.

Recommended or required reading and other learning resources/tools

- J. Berger, Sul disegnare, Milano, Libri Scheiwiller, 2007

- M. Bolla, Didattica museale in archeologia, Padova, Byblos, 2013; disponibile anche in formato digitale <http://parsjad.regione.veneto.it>
- G. Camuffo, M. Dalla Mura, Design e apprendimento creativo. Questioni ed esperienze, Milano, Guerini e Associati, 2017
- G. Di Napoli, Disegnare e conoscere, Torino, Einaudi, 2004

- G. Di Napoli, I principi della forma, Torino, Einaudi, 2011

- H. Focillon, Vita delle forme-Elogio della mano, Torino, Einaudi, 2002

- T. Pericoli, Pensieri della mano, Milano, Adelphi, 2014

- C. Golomb, L'arte dei bambini. Contesti culturali e teorie psicologiche, Milano, Raffaello Cortina, 2004
- P. Valéry, Scritti sull'arte, Milano, TEA, 1996

- Vitti/Folchi, Il meccanismo della visione, Ferrara, Italo Bovolenta, 1992

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

Lezioni frontali; attività di laboratorio svolte in accademia, nelle scuole o presso i musei.

Learning activities and teaching methods: Teacher-led lessons, workshop activities done in the academy, as well as at schools or museums.

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Nella valutazione d'esame si terrà conto del grado di preparazione conseguito nelle diverse componenti che devono costituire il progetto finale. Almeno due settimane prima della data stabilita per la prova è indispensabile che il candidato consegni o invii al docente una relazione (e all'esame ne lasci copia in cartaceo per l'archivio del corso) in cui risultino documentati i percorsi progettuale e operativo e l'esito della sperimentazione dell'atelier.

Assessment methods and criteria:

Students will be marked based on how they prepared the different elements of their final project. At least two weeks before the exam, students must submit a report to the teacher (when the student attends the examination, they must bring a paper copy of this report so it can be filed by the academy). This report must document the design and creation process, as well as the results of the experiments performed in the workshop.

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

Language(s) of instruction/examination: Italian