

ABPR17/AFAM087 – Cultura del Progetto - Biennio – Tipologia: teorico-progettuale.

Il corso di Cultura del Progetto si colloca all'interno di una riflessione critica sulle pratiche progettuali contemporanee, intese come ambito di intersezione tra design, arte contemporanea, cultura materiale e responsabilità sociale.

In un contesto caratterizzato da crisi ambientali, sociali ed economiche, il progetto non è considerato esclusivamente come produzione di oggetti o spazi, ma come atto culturale ed etico, capace di generare significato, relazione e consapevolezza.

Il corso affronta il progetto come processo complesso, che comprende l'analisi del contesto, la ricerca, la definizione del concept, la sperimentazione sui materiali e la comunicazione dell'esito finale. Particolare attenzione è rivolta al valore simbolico, antropologico e rituale del manufatto, alla sostenibilità ambientale e sociale, al riuso e alla riconversione di oggetti e spazi, nonché alle pratiche ibride tra produzione artistica e progettuale.

Attraverso lezioni teoriche, analisi di casi studio e attività progettuali guidate, gli studenti saranno condotti allo sviluppo di una ricerca personale, applicata tanto alla progettazione di interni quanto allo studio dell'oggetto o a un intervento artistico site specific, in coerenza con il linguaggio della Decorazione contemporanea.

Obiettivi formativi

Il corso di Cultura del Progetto si propone, in relazione agli obiettivi formativi del Biennio di Decorazione, di:

- fornire una conoscenza storico-critica della cultura del progetto nel rapporto tra design, arte e società;
- favorire una lettura critica del progetto come pratica culturale, capace di generare significato, relazione e identità nello spazio e nell'oggetto;
- rafforzare la capacità di analisi del contesto (spaziale, sociale, culturale) come punto di partenza del progetto;
- sviluppare una consapevolezza metodologica del processo progettuale;
- sviluppare competenze nella rappresentazione e comunicazione del progetto, attraverso strumenti grafici, visivi e narrativi adeguati;
- stimolare capacità analitiche, critiche e ideative;
- integrare aspetti estetici, funzionali, simbolici, materiali e comunicativi;
- sensibilizzare alla responsabilità etica e sociale del progetto, inteso come intervento sullo spazio di vita, sulle relazioni e sull'ambiente.
- promuovere una visione interdisciplinare e olistica del progetto;
- favorire l'autonomia critica, la capacità di argomentazione e la costruzione di una ricerca progettuale coerente ;

Risultati di apprendimento attesi.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di: comprendere e utilizzare il linguaggio della cultura del progetto / analizzare criticamente oggetti, spazi e pratiche progettuali contemporanee / interpretare un contesto culturale, sociale e ambientale come base del progetto / articolare un progetto attraverso fasi analitiche, sperimentali e realizzative e sviluppare un concept coerente e motivato / rappresentare e comunicare il progetto in modo chiaro e consapevole e argomentare le proprie scelte progettuali sotto il profilo teorico e culturale.

Contenuti del corso e articolazione

Cultura del progetto e dimensione antropologica del manufatto: Il progetto come necessità umana: oggetto, spazio e rito / Valore simbolico, culturale e sociale del manufatto / L'oggetto non solo come fine, ma come dispositivo relazionale.

Breve storia del progetto tra arte, design e società: Passaggi storici fondamentali della cultura del progetto / Relazioni tra arte, artigianato, industria e pratiche indipendenti / Esempi iconici e casi studio.

Analisi dell'oggetto: Storia, caratteristiche funzionali, meccaniche, estetiche, culturali...

Metodologia del progetto: Iter progettuale: Analisi del contesto, del soggetto e del luogo / Definizione del problema e costruzione del concept./ Ricerca, sperimentazione, verifica e sviluppo della proposta.

Corpo, spazio e funzione: Ergonomia, prossemica, bionica / Relazione tra individuo, oggetto e ambiente / Progettazione inclusiva e accessibile.

Rappresentazione del progetto: Tipologie di disegno e strumenti di rappresentazione / Dallo schizzo al progetto definitivo / Comunicazione del processo progettuale.

Industria, artigianato e pratiche ibride: Produzione seriale, pezzo unico, self-made / Rapporto con le maestranze artigiane e le possibilità industriali / Progettazione indipendente e sperimentale.

Materiali, tecnologie e sostenibilità: Materiali tradizionali e innovativi / Materiali di recupero, riciclo e sfrido, disassemblabilità e riuso / Valorizzazione delle risorse territoriali.

Impatti sociali, economici e culturali: Sostenibilità sociale, inclusività e progettazione partecipata / Responsabilità del progettista / Analisi critica di strategie e casi studio contemporanei.

Laboratorio progettuale. Sviluppo di due elaborati progettuali: 1) Progettazione di interni. 2) Progetto di un oggetto di design o intervento artistico ambientale/site specific, a scelta dello studente.

Metodologia didattica

Il corso prevede una didattica integrata basata su:

lezioni frontali teoriche; analisi di casi studio; esercitazioni progettuali; revisioni collettive e individuali; dialogo critico con gli studenti; proiezioni e incontri, in presenza o a distanza, con professionisti del settore. Particolare attenzione sarà dedicata alle attitudini individuali e alle esperienze pregresse degli studenti.

Verifica finale: esame pratico teorico

La parte progettuale prevede la consegna dei progetti realizzati, dalla fase ideativa e di preparazione, alla progettazione di massima fino al progetto di dettaglio, compreso di relazione dettagliata. Per la parte teorica sarà richiesta la conoscenza delle lezioni affrontate, di un testo concordato dalla bibliografia consigliata e lo studio delle dispense messe a disposizione dal docente.

La valutazione terrà conto di:

partecipazione attiva al corso; qualità progettuale e coerenza concettuale; chiarezza dell'iter metodologico; capacità critica e argomentativa; qualità tecnica e formale degli elaborati; competenze comunicative; conoscenze teoriche acquisite.

Bibliografia:

- Andrea Branzi, *Il design. Storia e controscoria*, Giunti, 2018.
- Bruno Munari. *Da cosa nasce cosa*. ed. Laterza.
- D.Dardi, V.Pasca, *Manuale di storia del design*, Silvana Editoriale, Milano, 2019.
- U.La Pietra, *Fatto ad arte. Ne arte ne design – scritti e disegni (1976 – 2028)* Marsilio Editori, Venezia, 2018.
- Duccio Brunelli, *Exhibit design, Eco-criteri e metodi per la sostenibilità ambientale*, E-book- e-piGraphe, 2013.
- Emanuele Quinz, *Contro L'oggetto – conversazioni sul design*, ed. Quodlibet, macerata, 2020.
- T.Maldonado, *Disegno industriale, un riesame*, Feltrinelli, Milano, 1976.
- D. Sudijc, *Il linguaggio delle cose*, ed. Laterza, Bari, Roma, 2009.
- John Thackara, *Progettare oggi il mondo di domani. Ambiente, economia e sostenibilità*. Postmedia Books, 2020.
- Jean Baudrillard, *Il sistema degli oggetti*, ed. Bompiani, 1972.
- Zygmunt Bauman, *Vite di scarto*, ed Laterza, 2005.
- Luigi Bistagnino, *Il Design Sistemico*, ed.Slow Food , 2011.
- Alberto Bassi *Design. Progettare gli oggetti quotidiani* ed. Il mulino 2013 .
- Maurizio Vitta. *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica dal 1851 a oggi*, ed.Einaudi, 2011.
- Nicolas Bourriaud, *Estetica del capitalocene*, Postmedia Books, 2020.

Dispense fornite dal docente.

Carrara 05/03/2026