
Accademia di Belle Arti L'Aquila

Corso di Secondo Livello in Decorazione e Arti Plastiche per gli Spazi Urbani

- **Insegnamento:** Decorazione (Settore ABAV03 – Decorazione)
 - **Docente:** Prof. Franco Fiorillo
 - **CFA:** 12 | **Ore:** 150 (Tipologia Teorico-Pratica)
-

1. Presentazione e Obiettivi Formativi

Il corso di Decorazione di Secondo Livello intende rifondare l'idea di "decorativo" svincolandolo dal concetto di puro ornamento superficiale, per intenderlo come **modulatore strutturale, antropologico e semantico dello spazio contemporaneo**.

Partendo dalla consapevolezza etica del fare artistico in territori segnati da transizioni e memorie complesse, gli studenti esploreranno la dialettica tra la pelle dell'architettura e la ferita del contesto urbano. Il percorso formativo farà convergere la grande tradizione delle tecniche decorative e della doratura con le metodologie della progettazione digitale avanzata e dell'Intelligenza Artificiale Generativa, intesa come co-pilota per l'espansione dei confini dell'immaginario visivo e plastico.

2. Programma Didattico (Articolazione in Moduli)

Modulo 1: Fenomenologia dello Spazio Decorato (Teorico)

- La decorazione come riscrittura critica e politica dello spazio pubblico e dell'ambiente urbano.
- **Etica del frammento e della memoria:** Il ruolo dell'intervento artistico nei contesti di ricostruzione, post-catastrofe e rigenerazione territoriale.
- Analisi estetica del rapporto tra luce, riflessione e materia (dal sacro storico al concettuale contemporaneo).

Modulo 2: Alchimie Materiche e Algoritmi Generativi (Teorico-Pratico)

- Studio e risignificazione delle tecniche tradizionali (con un focus sulle logiche della doratura, dell'applicazione della foglia metallica e dei trattamenti superficiali per il restauro/intervento contemporaneo).
- **Il prompt come innesto creativo:** Utilizzo delle IA generative (Text-to-Image) per la simulazione e la destrutturazione di pattern complessi, texture artificiali e interventi installativi ambientali.

Modulo 3: Laboratorio di Intervento Ambientale (Pratico)

- Sviluppo di un progetto d'anno incentrato su un'installazione o un intervento decorativo *site-specific* per un'area urbana o interna della città dell'Aquila.
- Revisione critica e avanzamento dei progetti: dalla generazione algoritmica della texture/forma alla sua traduzione fisica (scelta dei supporti, pigmenti, metalli e resine).
- Laboratorio di Decorazione (Modulo 3)
- Titolo del Progetto d'Anno: **La Pelle dell'Architettura:** Cicatrici Urbane, Oro e Algoritmi
- Il Brief: Gli studenti dovranno individuare un "vuoto urbano", una facciata o un frammento architettonico della città dell'Aquila legato alla memoria e alla trasformazione del territorio. L'obiettivo è progettare un intervento decorativo site-specific che utilizzi la luce o la foglia metallica (oro/argento/rame) come elemento di riscatto plastico e concettuale della superficie.
-

3. Modalità d'Esame e Valutazione

L'esame finale prevede la discussione di un **portfolio/book di progetto** individuale o collettivo che documenti l'intero processo di ricerca. Il candidato dovrà presentare:

1. Tavole concettuali e teoriche di inquadramento dell'intervento nello spazio.
2. Documentazione del processo di co-creazione digitale/algoritmica (concept generation tramite IA).
3. Campionature fisiche dei materiali (es. prove di doratura, texture artificiali, campioni materici) o modelli tridimensionali/render dell'inserimento ambientale dell'opera.

Criteri di valutazione: Maturità critica nell'affrontare lo spazio e la committenza etica, coerenza nell'ibridazione tra tecniche tradizionali e digitali, qualità formale ed esecutiva dei campioni presentati.

4. Bibliografia di Riferimento

I testi seguono una linea speculare al percorso di Product Design, connettendo storia, teoria critica e rivoluzione digitale:

Teoria della Decorazione, dello Spazio e della Modernità

- **Loos, A.** – *Parole nel vuoto* (in particolare il saggio *Ornamento e delitto*), Adelphi.
- **Le Corbusier** – *L'arte decorativa d'oggi*, Laterza.
- **Riegl, A.** – *Problemi di stile. Fondamenti di una storia dell'ornato*, Laterza.

Fenomenologia degli Stili e Critica Contemporanea

- **Barilli, R.** – *Scienza della cultura e fenomenologia degli stili*, Bononia University Press.
- **Barilli, R.** – *L'arte contemporanea. Da Cezanne alle ultime tendenze*, Feltrinelli.
- **Munari, B.** – *Artista e designer*, Laterza.

Estetica della Luce, della Doratura e della Materia

- **Cennini, C.** – *Il libro dell'arte* (Capitoli scelti sulla doratura e la preparazione dei supporti, per un recupero concettuale della tecnica).
- **Benjamin, W.** – *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi.

Nuovi Media, Algoritmi e Responsabilità Etica

- **D'Isa, F.** – *La rivoluzione algoritmica delle immagini. Arte e intelligenza artificiale*, Luca Sossella Editore.
 - **Correggia, F.** – *Il dono: Tra arte, etica, comunicazione, intelligenza artificiale, sguardo e discorso vero*, Mimesis Edizioni.
 - **Barale, A.** – *L'arte dell'Intelligenza Artificiale: parole-chiave filosofiche*, Jaca Book.
-