

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA

anno accademico	2018/19
nome dell'insegnamento	Design dei Prodotti Ceramicici
docente	Sabrina Sguanci
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante
settore scientifico disciplinare	ISDE/01
anno di corso	II
Livello	II
Semestre/Annuale	Annuale
CFA	6
totale ore insegnamento	75

Sabrina Sguanci Baroni - Designer e coordinatore creativo.

Si forma nell'area artistico-culturale fiorentina con i maggiori esponenti dell'avanguardia radicale italiana. Laureata all'Isia di Firenze nel 1997 con una tesi di ricerca in collaborazione con il CNR di Faenza sui materiali ceramici, con i relatori Paolo Deganello e Lucia Bartolini Morozzi. Predilige visioni e strategie d'insieme per lo sviluppo d'impresa sui temi della sostenibilità nelle produzioni, in particolare sul trasferimento tecnologico compatibile e orientato alla *custom made* attraverso la *digital fabrication*. Svolge attività di ricerca nell'ambito del design sulle convergenze tra tecnologie, materiali innovativi e atavici in particolare i ceramici, per i quali è titolare di brevetto, e dei nuovi stili di vita in chiave di antropologia dei consumi. Designer responsabile dell'area ricerca e innovazione dal 2001 al 2015, per Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale coordinando numerosi progetti di ricerca e di co-progettazione per gli indotti della manifattura artistica. Disegna prodotti per i cluster produttivi della ceramica tra gli esponenti Ceramiche Flavia del Gruppo Bitossi e altre importanti realtà produttive italiane. Cura progetti, seminari e workshop, eventi espositivi nell'ambito del design tra i quali "Trasformazioni Tecnologie, design e sperimentazione per l'artigianato" per Smau 2014 e 2015. "Ceramica Design Sperimentazione e stampa 3d. Materiali e produzioni avanzate per i ceramici tradizionali" per Regione Toscana Cna Confartigianato. Cura 13 edizioni del concorso internazionale *Scenari di Innovazione*, che coniuga saperi artigiani a competenze creative di Scuole e Università italiane e internazionali. Tra i progetti scaturiti molti in produzione, altri esposti presso Triennale Design Museum, Salone del Mobile, Salone Satellite.

In ambito didattico è stata docente a contratto nella Scuola di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di Firenze, docente presso Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze.

Insegna all'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (ISIA) di Faenza e all'Accademia di Belle Arti di Verona.

Indirizzo di posta elettronica: sguanci_sabrina@isiafaenza.it

Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso, sarà quello di evolvere negli studenti, capacità progettuali olistiche, una cultura umanistica del fare volta alla condivisione e alla creazione di network positivi, alla comprensione del contemporaneo finalizzate all'agire progettuale nel design del prodotto ceramico e di collezione. In particolare il corso vuole formare negli studenti competenze capaci di strutturare visioni e strategie creative d'insieme per l'industria artistica ceramica, capaci di evolversi in una co-progettazione e trasferimento tecnologico compatibile per l'indotto produttivo, all'interno del quale oggi il designer trova maggior consenso

professionale. Il corso inoltre è finalizzato allo sviluppo di capacità interpretative di nuovi bisogni per la sua traduzione in prodotti ceramici abbinati anche ad altri materiali in relazione all'evoluzione della società e quindi della produzione all'interno della quale si va ad agire.

Contenuti del corso

Durante il corso verranno illustrati, analizzati e sviluppati i temi riguardanti:

- Naturale. Gruppi sociali e nuovi bisogni. I materiali ceramici sia tradizionali che avanzati, come alternativa al mondo dei polimeri.
- Esplorare e sperimentare le naturali relazioni tra web, processi di digitalizzazione, nano-materiali, internet delle cose IOT per la progettazione di concept innovativi di prodotto in ottiche di sostenibilità nei molteplici ambiti di utilizzo per il settore ceramico.
- Genius loci e grammatica dei segni, per lo sviluppo creativo di un prodotto e/o collezione in relazione ad input dati.
- Design per l'industria e l'artigianato contemporaneo riferito al design del prodotto e di collezione in ceramica.
- Il contemporaneo nella progettazione e nell'ambito del design per i ceramici. Letture e analisi critica di realtà produttive e centri di ricerca sui temi della digital manufacturing, e come essi rappresentino la trasformazione nella concezione progettuale del prodotto, nei processi di produzione per l'impresa, che per l'autoproduzione.
- Il contesto atavico dei materiali ceramici e fascinazione che essi esercitano nell'immaginario dei consumatori.
- Concetto di limite materico, produttivo, assunto sia come parametro progettuale sia come obiettivo di superamento del limite stesso.

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell'esame

- Anderson C., *Makers. The new industrial revolution*, Rizzoli Etas 2013.
- Caruso N., *Ceramica Viva*. Edizione Hoepli
- Emiliani T. e E., *Tecnologia dei processi ceramici*. Collana di monografie tecniche 1982, edizione Techna Group
- Furlanis G., *Identità territoriali. Interventi al seminario di presentazione Scenari di Innovazione*, Artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Firenze Novembre 2012. <http://bit.ly/1LJQf43>.
- Gauntlett D., *Making is connecting*. I Grilli, Marsilio 2013.
- Micelli S., *Fare è innovare. Il nuovo lavoro artigiano*. Collana Farsi un'idea, Il Mulino 2016.
- Morace F., *I paradigmi del futuro. Lo scenario dei trend*. Collana V saggi, Nomos edizioni 2011.
- Peco G., *I prodotti ceramici dalla tradizione all'alta tecnologia*. Marzatorati editore
- Ratti C. e Claudel M., *La città di domani. Come le reti stanno cambiando il futuro* Edizione Einaudi 2017
- Sennett R., *L'uomo artigiano Feltrinelli*, Milano 2008.
- Sguanci S., (a cura di), *Trasformazioni – Tecnologie, design e sperimentazione per l'artigianato*. Artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Firenze 2014 www.artex.firenze.it/it/categoria/convegni-ricerche-pubblicazioni/trasformazioni
- Sguanci S., (a cura di), *Scenari di Innovazione: I valori dell'artigianato, tendenze e indirizzi creativi per la progettazione di prodotti in ottiche di sostenibilità ambientale*. Ri- produrre unicità, collezioni locali per consumatori globalizzati. Artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Firenze 2012 www.artex.firenze.it/it/contenuto/scenari-di-innovazione-v-e-vi-edizione
- Sher D. Marinoni D., *Stampa 3d. Tutto quello che c'è da sapere sull'unica rivoluzione possibile*. Hoepli
- Vezzoli C. Manzini E., *Design per la sostenibilità ambientale*. Zanichelli

Eventuali altri testi su argomenti specifici saranno suggeriti durante il corso.

Metodi didattici

Lezioni teoriche frontali con proiezione di immagini e video, visite in azienda e/o centri ricerca. Revisioni collettive e individuali con gli studenti. Attività laboratoriali e conseguenti verifiche.

Modalità della verifica del profitto

La valutazione verrà effettuata sulle seguenti esercitazioni individuali. Ricerca scritto-grafica; Realizzazione di campionature materiche; Moodboard; Proposte di sviluppo prodotto e/o collezione; Modelli reali di studio e pre-prototipi. Il criterio di valutazione, seguirà le seguenti modalità: capacità di sviluppare una ricerca interpretata applicata al design dei prodotti ceramici. Capacità di progettare connessioni multidisciplinari finalizzati alla qualità produttiva e mercantile riferita alla strategia, del prodotto e collezione sviluppata. Capacità orale, grafica e tridimensionale nella comunicazione del progetto. Seguono inoltre criteri ispirati all'autonomia critica e spirito d'iniziativa dimostrati durante il corso.

Orario delle lezioni

Come da calendario pubblicato all'Albo.

Orario di ricevimento

La docente riceve dopo le lezioni previo appuntamento concordato.