

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Comunicazione espositiva	BALDONI ARIANNA	7

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso mira a far acquisire padronanza nell'uso degli strumenti storici e critici della disciplina, ossia la capacità di analizzare e contestualizzare le principali istituzioni museali e i mutamenti che hanno caratterizzato il Novecento soprattutto dal Secondo dopoguerra sino a oggi.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere e saper comprendere la storia museale.

Conoscenza dei concetti fondamentali e dei tempi storico-critici sulla disciplina museologica.

Conoscenza dei principali musei italiani ed esteri contemporanei.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di saper affrontare una dissertazione museologica sulle principali istituzioni.

Capacità di analisi storico-critica.

Autonomia di giudizio

Capacità di formulare valutazioni autonome e critiche.

Saper distinguere i cambiamenti che hanno concorso alla nascita dei musei contemporanei.

Capacità di analizzare in modo critico le differenti istituzioni pubbliche e private.

Abilità comunicative

Acquisire la terminologia appropriata sulla disciplina.

Saper comunicare in modo adeguato con buone proprietà dialettiche e argomentative.

Saper gestire in autonomia con giudizio critico la disciplina.

Capacità d'apprendimento

Saper comprendere ed acquisire in autonomia nuovi argomenti relativi alla museologia, ai fattori dominanti, al contesto storico, al mutamento dei linguaggi visivi contemporanei.

Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze apprese in altre discipline teoriche e storiche.

Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Il corso mira a far acquisire gli strumenti e la padronanza della disciplina per lo svolgimento di attività professionali e culturali all'interno di istituzioni museali e come operatori culturali in enti pubblici o fondazioni.

PREREQUISITI RICHIESTI

Conoscenza della storia dell'arte moderna e contemporanea.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

Il corso introduce una riflessione sulla nascita dei primi musei come spazi destinati alla conservazione delle opere e le mutazioni che questi hanno subito nel corso del tempo. Verrà

approfondita l'analisi sul museo contemporaneo come luogo "auratico", in grado di generare profondi cambiamenti di relazione con le opere ma anche con il tessuto urbano circostante. Lo spazio espositivo da collettore della memoria diviene simbolo e monumento in grado di influire in maniera incisiva sulla città come dimostra, tra gli altri, la spettacolare costruzione di Frank Gehry a Bilbao. Analizzeremo il Guggenheim di Bilbao per mostrare le trasformazioni che hanno determinato una nuova idea di museo e la nascita delle "cattedrali dell'arte". Si vogliono approfondire le nuove relazioni tra l'edificio e la collezione museale, ed evidenziare come l'architettura, talvolta, debba piegarsi alle esigenze della museologia. Saranno oggetto di studio i principali musei internazionali come il MoMA e il Guggenheim di New York, il Centre Pompidou di Parigi, la Tate Modern e il White Cube di Londra, come espressioni delle più significative trasformazioni degli spazi espositivi dal Secondo dopoguerra ad oggi. Ci soffermeremo sulla situazione italiana considerando i principali musei contemporanei come il MART di Trento e Rovereto e la collezione del Museo del Novecento di Milano sino a soluzioni più particolari come, ad esempio, la Gipsoteca Canoviana di Possagno. Inoltre verranno esaminati esempi di Casa Museo tra cui il Barbara Hepworth Museum a St Ives in Inghilterra, assieme ad altri esempi. Verranno presi in considerazione anche i musei a cielo aperto, parchi con grandi collezioni internazionali, soprattutto in Europa. Infine sarà dedicato uno studio alle istituzioni private come Fondazione Prada a Milano o a spazi di particolare interesse come HangarBicocca a Milano.

Integrazione al corso con alcuni riferimenti a varie figure che hanno caratterizzato la storia del collezionismo nel Novecento: Peggy Guggenheim, Leo Castelli, Daniel-Henry Kahnweiler, Ambroise Vollard, Daniel Wildenstein, François Pinault e Charles Saatchi.

Durante il corso gli studenti dovranno elaborare un progetto grafico e teorico di due mostre all'interno di un museo contemporaneo a scelta tra le principali istituzioni internazionali, facendo riferimento a tutte le conoscenze apprese in aula e alle fonti bibliografiche. Il progetto prevede la curatela di due mostre con scelta delle opere, tema, titolo, durata, diffusione e promozione dell'evento sui seguenti argomenti (senza oneri di budget o previsione dei costi):
1) Arte Povera-Arte Concettuale – Land Art – Process Art; 2) videoarte dagli anni '60 a oggi. Si dovrà presentare il tema generale, gli artisti in mostra, le opere selezionate e la loro collocazione/allestimento. Si dovrà precisare anche il modello comunicativo e promozionale attuato per la divulgazione delle mostre.

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO	NOV. - DIC. ORE - 0	
	DIC. - GEN. ORE - 2	1. Museo Contemporaneo e collezionismo
	GEN. - FEB. ORE - 15	2 Musei Contemporanei in Italia e all'estero – sistemi di comunicazione
	FEB. - MAR. ORE - 15	3. Curatela e metodi di progettazione espositiva
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	
2° MODULO	MAR. - APR. ORE - 10	4. Progettazione espositiva
	APR. - MAG. ORE -	6.
	MAG. - GIU. ORE -	7.
	GIU. - LUG. ORE -	8.
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023	
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023	

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	MUSEO CONTEMPORANEO E COLLEZIONISMO TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Il Museo e la sua storia PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
2	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: La nascita del museo pubblico – verso il contemporaneo (MoMA - Guggenheim NY) PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
3	MUSEI CONTEMPORANEI IN ITALIA E ALL'ESTERO – SISTEMI DI COMUNICAZIONE TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Il museo contemporaneo (Bilbao) PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
4	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Le discipline del museo: Museologia, museografia e museotecnica - Museografia PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
5	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Filmati e img mostre varie (Arte Programmata, Primary Structure etc) PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
6	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Comunicazione e didattica museale – metodo Bruno Munari PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
7	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Tate Modern, White Cube, Centre Pompidou PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
8	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Mart – Castello di Rivoli – Museo del '900
9	9 – Possagno – Barbara H. - Sir J. Soane (per cit antico e accumulazione)
10	10 – Fondazione Prada – Hangar Bicocca
11	11 – Parchi in Eu: Belgio, Amsterdam, Ita (Toscana)
12	12 – New Media e il Museo virtuale
13	PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: CURATELA E METODI DI PROGETTAZIONE ESPOSITIVA TEORIA - LEZIONI FRONTALI: 13- ALLESTIMENTI MOSTRE 14- VIDEOARTE 15-NEOAVANGARDIE E SISTEMI ESPOSITIVI
16-21	PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: progetto di due mostr1

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, teoriche con supporto iconografico e video.

Esercitazioni in aula sulla progettazione di due mostre.

BIBLIOGRAFIA

Testi obbligatori

Cataldo L., Paraventi M., Il museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea, Milano, Hoepli, 2007.

Testi di consultazione e approfondimento

1) AA.VV., Mario Botta. Il museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Milano, Skira, 2003.

AA. VV., Musei d'arte e di architettura, Bruno Mondadori, 2004

Acidini Luchinat, C. Il museo d'arte americano. Dietro le quinte di un mito , Electa, 1999

Basso Peressut, L. Il museo moderno, Milano, Lybra, 2005

Cuomo, A. (a cura di), Architettura, Arte e Museo, Roma, Gangemi, 2004.

Dal Co, F. Il tempo e l'architetto, Frank Loyd Wright e il Guggenheim , Milano, Electa, 2004.

Emiliani A., Musei e museologia, in Storia d'Italia, vol.v,2, Einaudi, 1973

Ferrari, F. Lo spazio critico. Note per una decostruzione museale, Roma, Sossella, 2004.

Huber, A. Il museo italiano, ed. Lybra, Milano, 1997

Jalla, D. Il museo contemporaneo, ed.Utet, 2000

Karsten Schubert, Museo. Storia di un'idea, Il Saggiatore, 2000

Lugli, A. Museologia, Milano, Jaca book, 1996.

Mottola Molfino, A. L'etica dei musei, Allemandi

Negri, M., Sani, M. Musei e cultura della qualità, Clueb, 2001

O'Doherty, B. Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space, University of California Press ed., 1999

Pirozzi, A. Elementi di museotecnica, Ed Simone, 2003

Polveroni, A. This is Contemporary, Milano, Franco Angeli, 2007.

Stroller, E. Guggenheim, New York e Bilbao, Princeton University Press, 1999.

Varioso, F. (a cura di), Musei d'arte e di architettura, Milano, Bruno Mondadori, 2004.

Werner, P. Museo S.p.A. La globalizzazione della cultura , Johan & Levi Editore, 2009

2) I seguenti testi riguardano invece storie di collezionisti e le attitudini del collezionismo nei confronti dell'arte e degli artisti.

Cohen-Solal, A. Storia di Leo Castelli, Johan&Levi, 2009 Jones, A. Leo Castelli. L'italiano che inventò l'arte in America ,

Castelvecchi Editore, 2007

Kahnweiler, D.H. Le mie gallerie e i miei artisti , Giancarlo Politi Editore, 1991

Guggenheim, P., Una vita per l'arte, Milano, Rizzoli, 1998

Saarinen, A.B. I grandi collezionisti americani, Torino, Einaudi, 1977.

Vollard, A. Memorie di un mercante di quadri, Milano, Johan e Levi, 2012.

Wildenstein, D. (e Yves Stravridès) Marchands d'art, ed. Compagnia di Belle Arti, Artema, Torino, 2001

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	22	-		
ESERCITAZIONE	10	33		
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA	10	100		
TOTALE (*)	42	133		

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:
Relazione scritta.

Durante il corso gli studenti dovranno elaborare un progetto grafico e teorico di due mostre all'interno di un museo contemporaneo a scelta tra le principali istituzioni internazionali, facendo riferimento a tutte le conoscenze apprese in aula e alle fonti bibliografiche. Il progetto prevede la curatela di due mostre con scelta delle opere, tema, titolo, durata, diffusione e promozione dell'evento sui seguenti argomenti (senza oneri di budget o previsione dei costi):

1) Arte Povera-Arte Concettuale – Land Art – Process Art; 2) videoarte dagli anni '60 a oggi.

Si dovrà presentare il tema generale, gli artisti in mostra, le opere selezionate e la loro collocazione/allestimento. Si dovrà precisare anche il modello comunicativo e promozionale attuato per la divulgazione delle mostre.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

Esame orale e presentazione del progetto espositivo in formato pdf corredato da testo e immagini:

titolo, tema, autori, opere selezionate, durata, diffusione e

promozione dell'evento sui seguenti argomenti:

1) Arte Povera-Arte Concettuale – Land Art – Process Art; 2) videoarte dagli anni '60 a oggi.

Si dovrà presentare il tema generale, gli artisti in mostra, le opere selezionate e la loro collocazione/allestimento.