Organizzazione delle aziende di spettacolo e dell’arte

prof. Luciano Argano

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso intende fornire una conoscenza critica delle attività gestionali, produttive ed organizzative inerenti alle aziende di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, festival) e dell’arte (musei, esposizioni, eventi).

Al termine del Corso lo studente sarà in grado di:

Conoscenza e comprensione -

* riconoscere le principali forme organizzative presenti nello spettacolo e nell’arte e i relativi modelli operativi e produttivi, oltre che le figure gestionali e i ruoli al loro interno;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione -

* orientarsi nelle dinamiche dei settori inerenti allo spettacolo dal vivo e all’arte e scegliere conseguentemente le più idonee soluzioni organizzative in termini di strategia e operatività;
* saper mettere in atto pratiche progettuali e produttive all’interno dei diversi contesti organizzativi;

Autonomia di giudizio -

* procedere autonomamente all’interno dei processi organizzativi sapendo esprimere valutazioni pertinenti;

Abilità comunicative -

* saper comunicare verso gli stakeholder e i pubblici attinenti allo spettacolo e all’arte con le strumentazioni del caso;

Capacità di apprendimento -

* valorizzare le lezioni apprese come feedback derivante dai diversi fenomeni organizzativi e gestionali nella cultura.

PROGRAMMA DEL CORSO

* Il concetto generale di impresa culturale, l’ambiente esterno e interno, e i principali modelli organizzativi pubblici e privati,
* Il FUS, la legislazione nazionale e regionale, i finanziamenti privati (*sponsorship*, *crowdfunding*, fondazioni bancarie),
* Il sistema teatrale: (stabilità e circuitazione, teatri nazionali, TRIC, centri di produzione, compagnie private, sistema distributivo e circuiti, ricerca e teatro ragazzi, festival, teatri, attività di promozione e formazione, organismi di rappresentanza, residenze),
* Il sistema musicale, di danza e del circo (fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, orchestre, organismi concertistici, festival, imprese e centri di produzione),
* Il sistema dell’arte sul fronte istituzionale e privato,
* Le forme giuridico istituzionali e di impresa: aspetti normativi, civilistici, fiscali, e di bilancio,
* Le tipologie contrattuali, i contratti collettivi, l’utilizzazione economica dei diritti, la gestione amministrativa, la gestione del fattore umano nelle differenti professioni, figure e ruoli,
* I modelli produttivi nello spettacolo e negli eventi d’arte: gestione artistica (lavoro con gli autori, *concept* artistico), analisi della fattibilità, le operazioni di preparazione, la pianificazione (programma, azioni, tempi, risorse, budget e piano finanziario), la componente tecnico logistica, gli spazi.

BIBLIOGRAFIA

L. Argano, *La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale*, FrancoAngeli Ed., Milano, 8.va edizione, 2019 (pp. 331). [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/lucio-argano/la-gestione-dei-progetti-di-spettacolo-elementi-di-project-management-culturale-9788891782724-660150.html)

F. D’Ippolito, *Produrre teatro in Italia oggi,* Audino Ed., Milano, 2022 (pp. 128) [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/francesca-dippolito/produrre-teatro-in-italia-oggi-pratiche-poetiche-politiche-9788875275266-708516.html)

Dispense, lucidi e articoli forniti dal docente*.*

Letture consigliate: L. Solima, *Management per l’impresa culturale*, Carocci, Roma, 2018 (pp.274)

DIDATTICA DEL CORSO

Lezione frontale, integrata da esercitazioni collettive e individuali, analisi di *case histories,* visione di materiale audiovisivo, analisi critica di esperienze innovative.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Frequentanti:

* Esame orale sul programma, sui libri di testo del Corso e sulla base di un Project work con stesura di un progetto di fattibilità di un progetto di evento scelto dallo studente o indicato dal docente. La stesura, sotto forma di paper completo di immagini e schemi, deve rispondere a una griglia fornita dal docente con quesiti relativi all'impostazione organizzativa, alla gestione dello spazio, alle autorizzazioni, ai partenariati, alla comunicazione, al piano operativo ed economico finanziaria. La valutazione finale tiene conto del grado di fattibilità del progetto, della completezza e della capacità di organizzazione dello studente, del layout e della presentazione.

Non frequentanti

* Esame orale inerente la bibliografia del Corso.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Dato l’argomento e la sua specificità, l’insegnamento non necessita di prerequisiti relativi ai contenuti.

Orario e luogo di ricevimento

Il Prof. Luciano Argano riceve gli studenti su appuntamento (email: luciano.argano@unicatt.it).