Istituzioni e politiche culturali

Prof. Francesco Chillemi; Prof.ssa Sabrina Pedrini

I Modulo: **Prof. Francesco Chillemi**

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Con il primo modulo (20 ore), il corso si propone di offrire agli studenti un’introduzione al tema delle istituzioni culturali in Italia e delle politiche orientate alla produzione e all’organizzazione dei beni artistici e culturali. Il secondo modulo (40 ore) mira a far maturare negli studenti le capacità di analizzare le principali caratteristiche economiche e i problemi relativi alla produzione e all’organizzazione dei beni artistici e/o culturali.

La suddivisione del corso in due moduli – il primo contraddistinto da un taglio umanistico, il secondo sviluppato attraverso un’analisi prettamente economica – riflette lo scopo di presentare la complessità della materia secondo una direttrice interdisciplinare, capace di integrare le due prospettive evidenziandone l’interconnessione e la complementarietà.

In particolare, il corso si propone di illustrare le principali politiche culturali, dal livello europeo a quello locale, adottate nell’area dell’Unione Europea e che influenzano l’agire culturale del nostro paese. Il tema delle istituzioni culturali verrà affrontato in modo innovativo lasciando spazio alle nuove istituzioni culturali, che emergono anche dalle istanze dal basso e sono volte a sopperire ai vuoti lasciati dalle istituzioni culturali in tema di produzione e uso di contenuti culturali. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere le principali politiche culturali, le fonti di finanziamento cui attingere, pubbliche e private e i principi fondanti (partendo da quello di giustizia sociale) alla loro base. Conoscenze che gli permetteranno di analizzare in maniera critica proposte di politiche culturali, in particolare legate allo sviluppo locale e delle industrie culturali e creative, anche al fine di sviluppare una propria progettualità. L’analisi dei fondamenti alla base degli strumenti di policy permetterà agli studenti di sviluppare un senso critico e una autonomia di analisi sulla opportunità degli strumenti di policy utilizzati e grazie alle attività di laboratorio sapranno sviluppare in maniera autonoma una progettualità su temi specifici di politica culturale in risposta all’emersione di problematiche che la classe sarà invitata a proporre.

PROGRAMMA DEL CORSO

Nel corso, si indagheranno diversi settori dell’industria culturale italiana (cinema, televisione, radio, editoria/industrie; arti performative/spettacoli dal vivo; arti visive contemporanee/musei), con un’enfasi sulle peculiarità e le criticità di ciascuno di essi in termini di struttura produttiva ed impatto sociale. Successivamente, dopo una introduzione sulle basi dell’economia politica (richiami di microeconomia e macroeconomia) e pubblica (con particolare riferimento alla teoria della giustizia sociale e alle teorie della redistribuzione) e dell’economia della cultura (con particolare attenzione alle principali differenze che intercorrono tra i beni/prodotti culturali e i beni privati e sul diverso funzionamento delle industrie culturali),verranno prese in considerazione le finalità delle politiche culturali. Un ruolo importante verrà riservato alla teoria delle capabilities e a come questa viene applicata al settore culturale per sviluppare politiche abilitanti. Particolare attenzione verrà rivolta alle nuove istituzioni culturali e a come gli stimoli di natura sociale stiano portando all’emersione di nuovi soggetti e pratiche fortemente radicate sui territori. Verranno approfondite le dinamiche attraverso le quali la cultura diventa motore di innovazione sociale e come da queste si passi alla costituzione delle nuove istituzioni. Verrà infine dedicato uno spazio all’attività laboratoriale di design thinking applicato alla risoluzione di problematiche legate ai bisogni culturali emergenti.

BIBLIOGRAFIA[[1]](#footnote-1)

W. Santagata (a cura di), *Libro bianco sulla creatività. Per un modello italiano di sviluppo,* Università Bocconi Editore, Milano, 2009 (capp.: Cultura, creatività, industria - Il cinema italiano - Televisione, radio ed editoria - Il patrimonio culturale - Musica e spettacolo - L’arte contemporanea) - Appendice. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/libro-bianco-sulla-creativita-per-un-modello-italiano-di-sviluppo-9788883501463-305689.html) W. Ingo, *Art of the 20th Century*. Volume 1. Koln: TASCHEN, 2005 – chapters #10 and 12. *.*G. SOLIMINE, G. ZANCHINI, *La cultura orizzontale*, Editori Laterza. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/giovanni-solimine-giorgio-zanchini/la-cultura-orizzontale-9788858139875-681764.html) P.A. Mori-J. Sforzi(a cura di), *Imprese di comunità. Innovazione istituzionale, partecipazione e sviluppo*, Il Mulino, capp. 1, 2, 4, 6, 7, 8*.* [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/imprese-di-comunita-innovazione-istituzionale-partecipazione-e-sviluppo-locale-9788815280299-555827.html)

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso prevede principalmente lezioni frontali. Laboratorio di gruppo per studenti frequentanti sul tema del design thinking.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è effettuata attraverso un esame scritto. La prova d’esame prevederà: 1/3 multiple choises; 1/3 domanda aperta; 1/3 domante aperte a risposta breve. In questa proporzione le parti dell’esame andranno a costituire la votazione finale. Sarà possibile migliorare la propria valutazione attraverso una prova orale aggiuntiva (2 domande per una possibile variazione della valutazione di + (o -) 2 punti). La valutazione del modulo pesa 1/3 sulla valutazione totale del corso.

II Modulo: **Prof. Sabrina Pedrini**

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso ha l’obiettivo di far maturare negli studenti le capacità di analizzare le principali caratteristiche economiche e i problemi relativi alla produzione e all’organizzazione dei beni artistici e/o culturali. In particolare, il II modulo si propone di illustrare le principali politiche culturali, dal livello europeo a quello locale, adottate nell’area dell’Unione Europea e che influenzano l’agire culturale del nostro paese. Il tema delle istituzioni culturali verrà affrontato in modo innovativo lasciando spazio alle nuove istituzioni culturali, che emergono anche dalle istanze dal basso e sono volte a sopperire ai vuoti lasciati dalle istituzioni culturali in tema di produzione e uso di contenuti culturali. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere le principali politiche culturali, le fonti di finanziamento cui attingere, pubbliche e private e i principi fondanti (partendo da quello di giustizia sociale) alla loro base. Conoscenze che gli permetteranno di analizzare in maniera critica proposte di politiche culturali, in particolare legate allo sviluppo locale e delle industrie culturali e creative, anche al fine di sviluppare una propria progettualità. L’analisi dei fondamenti alla base degli strumenti di policy permetterà agli studenti di sviluppare un senso critico e una autonomia di analisi sulla opportunità degli strumenti di policy utilizzati e grazie alle attività di laboratorio sapranno sviluppare in maniera autonoma una progettualità su temi specifici di politica culturale in risposta all’emersione di problematiche che la classe sarà invitata a proporre.

PROGRAMMA DEL CORSO

Dopo una introduzione sulle basi dell’economia politica (richiami di microeconomia e macroeconomia) e pubblica (con particolare riferimento alla teoria della giustizia sociale e alle teorie della redistribuzione) a e dell’economia della cultura (con particolare attenzione alle principali differenze che intercorrono tra i beni/prodotti culturali e i beni privati e sul diverso funzionamento delle industrie culturali), verranno prese in considerazione le finalità delle politiche culturali. Un ruolo importante verrà riservato alla teoria delle capabilities e a come questa viene applicata al settore culturale per sviluppare politiche abilitanti. Particolare attenzione verrà rivolta alle nuove istituzioni culturali e a come gli stimoli di natura sociale stiano portando all’emersione di nuovi soggetti e pratiche fortemente radicate sui territori. Verranno approfondite le dinamiche attraverso le quali la cultura diventa motore di innovazione sociale e come da queste si passi alla costituzione delle nuove istituzioni. Verrà infine dedicato uno spazio all’attività laboratoriale di design thinking applicato alla risoluzione di problematiche legate ai bisogni culturali emergenti.

BIBLIOGRAFIA[[2]](#footnote-2)

W. Santagata (a cura di), *Libro bianco sulla creatività. Per un modello italiano di sviluppo,* Università Bocconi Editore, Milano, 2009 (capp.: Cultura, creatività, industria - Il cinema italiano - Televisione, radio ed editoria - Il patrimonio culturale - Musica e spettacolo - L’arte contemporanea) - Appendice. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/libro-bianco-sulla-creativita-per-un-modello-italiano-di-sviluppo-9788883501463-305689.html) W. Ingo, *Art of the 20th Century*. Volume 1. Koln: TASCHEN, 2005 – chapters #10 and 12. *.*G. SOLIMINE, G. ZANCHINI, *La cultura orizzontale*, Editori Laterza. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/giovanni-solimine-giorgio-zanchini/la-cultura-orizzontale-9788858139875-681764.html) P.A. Mori-J. Sforzi(a cura di), *Imprese di comunità. Innovazione istituzionale, partecipazione e sviluppo*, Il Mulino, capp. 1, 2, 4, 6, 7, 8*.* [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/imprese-di-comunita-innovazione-istituzionale-partecipazione-e-sviluppo-locale-9788815280299-555827.html) M. Serino*, Reti culturali in una prospettiva multidimensionale,* capp. 1, 2, 4, FrancoAngeli.

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso prevede principalmente lezioni frontali. Laboratorio di gruppo per studenti frequentanti sul tema del design thinking.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è effettuata attraverso un esame scritto. La prova d’esame prevederà: 1/3 multiple choises; 1/3 domanda aperta; 1/3 domante aperte a risposta breve. In questa proporzione le parti dell’esame andranno a costituire la votazione finale. Sarà possibile migliorare la propria valutazione attraverso una prova orale aggiuntiva (2 domande per una possibile variazione della valutazione di + (o -) 2 punti). La valutazione del modulo pesa 2/3 sulla valutazione totale del corso.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

Orario e luogo di ricevimento

Il Prof. Chilemi e la Prof.ssa Pedrini comunicheranno ora e luogo di ricevimento degli studenti a lezione.

1. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori. [↑](#footnote-ref-1)
2. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori. [↑](#footnote-ref-2)