Sistemi di gestione dell’arte contemporanea

Prof. Ginevra Addis

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

L’obiettivo del corso è quello di acquisire gli elementi principali di conoscenza e di valutazione del complesso sistema dell’arte contemporanea, comprese le tendenze in atto, e con particolare riferimento alle interrelazioni e alle modalità di funzionamento dello stesso. Il corso inoltre intende approfondire le conoscenze apprese attraverso *case studies* sugli attori che gestiscono il sistema dell’arte contemporanea e acquisire le conoscenze manageriali attraverso *assignments* e *in class presentations*. Si vuole infine vuole completare l’iter sul contemporaneo con un focus sul ruolo delle organizzazioni internazionali, l’influenza della globalizzazione e l’importanza della sostenibilità nel *management*.

PROGRAMMA DEL CORSO

Caratteri generali e organizzazione del sistema dell’arte contemporanea; aspetti rilevanti del relativo mercato; sistemi, sottosistemi e quadro d’insieme. Ruolo e funzioni del museo d’arte contemporanea all’interno del dibattito internazionale. Evoluzione dei principali musei d’arte contemporanea italiani. Le reti museali e i rapporti con il territorio. Musei con particolari finalità: musei ecclesiastici; musei delle città; musei creati da Fondazioni bancarie. Network di musei e associazioni di musei d’arte contemporanea: *ICOM e AMACI*.

Management di un museo: leadership, comunicazione, dilemmas; bilancio di un museo. Utilizzo delle *digital museum resources*: websites e visitatori. Relazione tra museo e pubblico: the *engaging museum*. Ruolo dell’*education* nei musei (focus su *digital education* come catalizzatore per la trasformazione dei musei).

Evoluzione del collezionismo e *management* di una collezione (pubblica e privata) nell’istituzionalizzazione di un’artista e di una corrente artistica. Pericolo della *seizure* negli scambi internazionali.

Il *sistema delle gallerie d’arte contemporanea* internazionali (con focus sulle gallerie italiane) e *management* di una galleria.

Management di un artista: rapporti tra artisti e istituzioni (private e pubbliche) e tra artisti e collezionisti. Cosa cercano gli artisti oggi e l’effetto della globalizzazione nella loro istituzionalizzazione.

Management di una mostra. Apprendimento e acquisizione delle *skills* di un curatore. Differenza tra curatore e manager. Il ruolo chiave della sostenibilità nel *contemporary art management* del XXIesimo secolo e l’importanza delle neuroscienze.

Management e creazione di un piano di comunicazione per una mostra d’arte: dal comunicato stampa, brochure, flyer, leaflet, ai rapporti con i media.

Management degli sponsor e ruolo delle attività di sponsorizzazione nel contemporaneo.

Management di attività didattiche all’interno di organizzazioni non profit, fondazioni private e musei nazionali ed internazionali.

Ruolo delle organizzazioni internazionali nell’istituzionalizzazione degli artisti. Influenza delle politiche culturali internazionali.

Sguardo sulla legislazione italiana in materia museale: Legge del 2% (717/49) e successive modificazioni; Legge Ronchey (1993); Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6); Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004); Incarichi di Direttore dei principali Musei (o poli museali o parchi archeologici) italiani; Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee (e successive modificazioni) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Paesaggio.

Diritto di seguito; problematiche di funzionamento ed effetti nel mercato dell’arte.

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

Volumi obbligatori:

S. Brunetti, A. Tolve, *Il sistema degli artisti: collezione, conservazione, cura e didattica nella pratica artistica contemporanea*, Mimesis, Udine, Milano, 2019. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/il-sistema-degli-artisti-collezione-conservazione-cura-e-didattica-nella-pratica-artistica-contemporanea-9788857552941-559439.html)

H.U. Obrist, *Fare una mostra,* UTET, Torino, 2018.

oppure:

A. Zorloni, *L’economia dell’arte contemporanea. Mercati strategie e star system*, Milano, FrancoAngeli, 2017. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/alessia-zorloni/leconomia-dellarte-contemporanea-mercati-strategie-e-star-system-9788891729804-236379.html)

C. Bertola, *Curare l’arte,* Electa, Milano, 2008.

In aggiunta ai volumi obbligatori un saggio di approfondimento a scelta tra i seguenti:

F. Bonami, *Curator. Autobiografia di un mestiere misterioso,* Marsilio, Venezia, 2014. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/bonami-francesco/curator-autobiografia-di-un-mestiere-misterioso-9788831718318-216546.html)

S. Zuliani, *Esposizioni: emergenze della critica d’arte contemporanea*, Bruno Mondadori, Milano, 2012.

G. Di Genova, *Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte: la dialettica del mestiere di un critico,* Gangemi, Roma, 2018. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/giorgio-di-genova/interventi-ed-erratiche-esplorazioni-sullarte-la-dialettica-del-mestiere-di-un-critico-9788849237764-684871.html)

R. Colantonio, *Art sponsor: la sponsorizzazione dell’arte contemporanea,* Lemme edizioni, Napoli, 2016. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/roberto-colantonio/art-sponsor-la-sponsorizzazione-dellarte-contemporanea-9788897776871-674065.html)

V. Bucchetti, *Progetto e culture visive: elementi per il design della comunicazione,* Franco Angeli, Milano, 2018. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/progetto-e-culture-visive-elementi-per-il-design-della-comunicazione-9788891771810-674066.html)

A.A.V.V., *Macro. Nuove acquisizioni. Due anni di crescita della collezione,* Charta, Milano, 2005.

L. Pilotti, *Conoscere l’arte per conoscere: marketing,* *identità e creatività delle risorse culturali verso ecologie del valore per la sostenibilità*, Cedam, Padova, 2003.

L. Casini-E. Pellegrini, *Donare allo Stato: mecenatismo privato e raccolte pubbliche dall’unità d’Italia al 21. secolo,* Il Mulino, Bologna, 2018.

L. Casini, *La globalizzazione dei beni culturali,* Il Mulino, Bologna, 2010. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/la-globalizzazione-dei-beni-culturali-9788815139030-208722.html)

F. Donato-A.M. Visser Travagli, *Il museo oltre la crisi: dialogo tra museologia e management,* Electa Mondadori, Milano, 2010.

F. Isman, *L’Italia dell’arte venduta. Collezioni disperse,* *capolavori fuggiti*, il Mulino, Bologna, 2017. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/fabio-isman/litalia-dellarte-venduta-collezioni-disperse-capolavori-fuggiti-9788815270412-249801.html)

A.A.V.V., *Guida ai luoghi dell’arte contemporanea*, Mondadori Electa, Milano, 2009.

C. Zampetti Egidi, *Guida al mercato dell’arte moderna e contemporanea,* Skira, Milano, 2014. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/chiara-zampetti-egidi/guida-al-mercato-dellarte-moderna-e-contemporanea-9788857219905-217598.html)

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni interattive con coinvolgimento di professionisti nelle attività in classe; presentazioni individuali e di gruppo. I non-frequentanti devono reperire il materiale didattico (slides incluse) e sviluppare almeno due progetti di quelli proposti in classe per acquisire le competenze di alcuni aspetti della gestione del sistema dell’arte contemporanea.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Prova d’esame orale strutturata come segue: prima parte sui contenuti generali (tre domande) – 40% del voto; una presentazione di 8 minuti su un *case study* a scelta che sviluppi un tema analizzato a lezione – 30% del voto; la partecipazione in classe costituirà infine il 30% della valutazione finale che terrà conto sia delle competenze acquisite, sia delle *skills* sviluppate attraverso il lavoro a lezione.

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 dell’insegnamento in distance learning con modalità che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

Orario e luogo di ricevimento saranno comunicati 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)