Arte e impresa

Prof. Valeria Cantoni; Prof. Roberta Crespi

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Alla luce dei cambiamenti del modo di lavorare, di collaborare e di costruire valore per un territorio produttivo, l’arte e la cultura sono parte attiva nel processo di rigenerazione delle energie e delle risorse cognitive ed emotive dentro e fuori alle organizzazioni.

Ora più che mai è importante trovare strade, strumenti e visioni per influenzare comportamenti positivi indirizzati a una maggiore sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

In questo direzione vanno le nuove ricerche delle neuroscienze, dell’etica comportamentale e delle pratiche di innovazione sociale basate sulle teorie del premio Nobel Richard Thaler sui nudge, ossia sulle spinte gentili che influenzano i comportamenti attesi.

Dall’altre parte nelle imprese c’è una forte richiesta di cambiamento delle persone nelle pratiche relazioni, nella comunicazione e nei processi organizzativi, anche alla luce degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’agenda Onu 2020.

Il Corso Arte e Impresa tratta questi argomenti introducendo l’arte e la cultura come leve per attivare processi di cambiamento nelle organizzazioni e nei territori che con esse collaborano.

Attraverso l’integrazione tra la teoria dei nudge, gli esperimenti sui comportamenti e alcune pratiche artistiche e culturali il corso mira a offrire a studenti e a studentesse strumenti concreti per poter introdurre pratiche di cambiamento culturale a partire dall’ascolto dei bisogni delle persone nelle organizzazioni.

Il corso aiuta a dotarsi di una comprensione più sottile e profonda del modo in cui la società agisce, le persone si relazionano con sé, tra di loro e con l’ambiente per poter reimmaginare modi più sostenibili e antifragili, ossia capaci di uscire più forti e migliori dai grandi scossoni economici, sociali, sanitari, ambientali.

Per chi vuole lavorare nel mondo della cultura e dei beni culturali, il corso offre strumenti nuovi per rispondere a nuove domande sociali, economiche e organizzative.

Durante il corso, a fianco delle lezioni frontali. sono previste esercitazioni e simulazioni di progetti, anche con didattica mista a seconda di come saranno le normative vigenti durante lo svolgimento del corso.

Una parte del corso, tenuta dalla professoressa Roberta Crespi, è dedicata a l’industria del lusso, sempre più “artificata”; le imprese che la popolano hanno acquisito negli anni una maggiore consapevolezza dell’impatto che l’arte può avere su brand, immagine e posizionamento a livello nazionale e internazionale.

Alla luce di questi elementi, il corso vuole formare persone che sappiano fare da mediatori tra le arti e le organizzazioni, proprio alla luce di quello che è accaduto, dando vita a professionalità nuove, dalla visione ampia, innovative e insieme competenti, capaci di ascoltare le esigenze della società e dell’impresa e avere chiare le potenzialità delle arti per mettere in relazione l’approccio organizzativo e imprenditoriale con quello artistico, il bisogno di cambiamento e innovazione.

Al termine del corso gli studenti:

1. Sapranno comprendere dinamiche, regole e strategie che governano le nuove relazioni virtuose tra arti, cultura e impresa alla luce del nuovo contesto socio-economico e culturale orientato alla sostenibilità
2. Sapranno comprendere il valore dell’innovazione culturale e del cambio di mindset anche nelle modalità di sviluppo della propria carriera professionale, prendendo spunto loro stessi dall’arte per ripensare alcune pratiche e abitudini di lettura del contesto e dei comportamenti.
3. Avranno sperimentato che creatività, capacità comunicative e narrative, capacità di entrare in empatia con sé, gli altri e con l’ambiente grazie alle arti, alla curiosità e al coraggio sono palestra di lavoro e ingredienti per poter aprirsi al mondo con nuove professioni inedite, ancora tutte da inventare.
4. Avranno chiare le teorie delle scienze comportamentali e dei nudge
5. Avranno compreso a pieno il concetto di artificazione e il suo uso nell’ambito del settore del lusso.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso Arte e Impresa è strutturato in due moduli.

Il primo modulo (condotto da Valeria Cantoni) ha l’obiettivo il contesto nel quale la società e le imprese oggi agiscono e progettano cambiamento, proprio alla luce dell’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile che coinvolge cultura e impresa e le pone su un terreno comune di trasformazione.

Inoltre la prof.ssa Cantoni lavorerà con gli studenti a una presa di consapevolezza dei propri comportamenti sul gruppo e dell’impatto che ognuno ha sugli altri per mettere le basi a un’esperienza di cambiamento creativo che parte da sé.

La parte laboratoriale e ha l'obiettivo di far sperimentare sul campo gli studenti e le studentesse su idee, pratiche, proposte concrete che verranno condivise.

Il secondo modulo (condotto da Roberta Crespi) analizza a fondo il rapporto tra arte e industria del lusso con l’obiettivo di comprendere quali motivazioni possano essere alla base del fiorire, secondo diverse forme che vanno dalla collaborazione diretta con artisti alla costituzione di fondazione d’arte, di rilevanti investimenti in arte da parte delle imprese del lusso italiane e straniere. Il modulo, inoltre, presenta il tema dell’Heritage marketing che vede le marche del lusso fare sempre più ricorso a tecniche e strumenti propri del mondo dell’arte per la valorizzazione in chiave di business del proprio patrimonio storico.

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

I Modulo

La bibliografia verrà comunicata all’inizio del corso a settembre.

II Modulo

Studenti *non frequentanti*

J.N. Kapferer, Lusso nuove sfide, nuovi sfidanti, Franco Angeli, cap. 1, 2, 3. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/jean-noel-kapferer/lusso-nuove-sfide-nuovi-sfidanti-9788891753823-528150.html)

J.N. Kapferer-V. Bastien, Luxury strategy, Franco Angeli, cap. 3, 6. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/bastien-vincent-kapferer-jean-noel/luxury-strategy-9788856824704-175317.html)

Studenti *frequentanti*

La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso è strutturato in lezioni frontali condotte dal docente, esercitazioni e momenti di confronto tra gli studenti.

Le lezioni saranno in presenza o su piattaforma Teams.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per gli *studenti frequentanti*:

(I modulo Cantoni)

L’esame è orale e verte sui testi indicati in bibliografia (due obbligatori e uno facoltativo a scelta), sulle lezioni svolte e materiali prodotti.

La votazione finale di questo modulo tiene conto anche della esercitazione (obbligatoria) effettuata durante il corso.

(II modulo – Crespi)

L’esame, in forma orale, prevede una domanda aperta e verte sul materiale indicato all’inizio delle lezioni, sulle lezioni svolte.

La votazione finale di questo modulo tiene conto anche della esercitazione (obbligatoria) effettuata durante il corso.

Il voto complessivo dell’esame viene calcolato in base alle ore di docenza afferenti:

30 ore lezioni prof. Cantoni: 4/6

20 ore esercitazioni: 1/6

10 ore prof. Crespi: 1/6

La comunicazione del voto avviene online entro tre giorni dall’esame. La registrazione del voto avverrà online.

Per gli *studenti non frequentanti:*

L’esame è scritto

5 i libri da leggere (verranno comunicati in ottobre) oltre alle lezioni caricate online.

Il voto viene calcolato in base alle ore di docenza, senza le esercitazioni: 1/6 Crespi, 5/6 Cantoni

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

La Prof.ssa Valeria Cantoni riceve gli studenti e le studentesse su appuntamento su skype. Per chiedere appuntamento scrivere a *valeria.cantoni@artsfor.it*

La Prof.ssa Roberta Crespi riceve il martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nel suo ufficio in via Necchi 5 si consiglia agli studenti di verificare sulla pagina personale del docente eventuali variazioni temporanee di giorno o orario.

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