

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso intende fornire agli allievi un'approfondita conoscenza sui temi che ruotano attorno alla parola "museologia", analizzando la struttura del museo sia nella sua "veste storica" che nella sua "veste contemporanea".

Dopo un'introduzione sull'origine del termine e su come cambiano le sue definizioni nel corso del tempo, ci si concentrerà sull'analisi storica della struttura del museo: dalle prime forme di collezionismo, fino ad arrivare all'idea di museo come istituzione e al concetto più allargato di "sistema museale".

Centrale sarà il dibattito sulla questione del rapporto tra architettura museale e artisti che vi espongono e sul concetto di "museo globale" (ex. Global Guggenheim).

Illustrando alcuni esempi di musei nazionali e internazionali, saranno indagati i rapporti con il pubblico e con il territorio di riferimento, riflettendo sulle nuove funzioni alle quali il museo si trova a dover rispondere: non più "contenitore chiuso", ma "esperienza diffusa", nuova scena urbana, nuova piazza, luogo di incontro e di scambio culturale, metafora dei valori della società. Infine saranno analizzate diverse tipologie di allestimento e ci si soffermerà sulle questioni di ordinamento critico, scientifico, didattico e culturale delle collezioni museali.

Principali temi trattati:

- Introduzione alla Museologia: quando nasce e come cambiano le sue definizioni nel tempo.
- Museologia, Museografia, Museotecnica. Analogie e differenze.
- Che cos'è il museo (varie definizioni – primi musei - ICOM).
- Nascita e storia del collezionismo
- Il museo in rapporto alla società e al territorio
- Musei europei e musei americani: analogie e differenze.
- Museo scultura / Museo "white cube": analisi del dibattito contenuto/contenitore.
- Il Museo globale / il Museo relazionale
- I musei d'artista e gli allestimenti radicalmente innovativi
- Le esposizioni internazionali d'arte, le fiere, le mostre in spazi alternativi
- Il Sistema Museale: tutti gli aspetti organizzativi che ruotano attorno ad un museo e le varie figure professionali.
- La comunicazione museale
- Analisi dei più importanti musei nazionali e internazionali, accompagnata da proiezioni video e documentari.

BIBLIOGRAFIA:

Testi obbligatori:

- Lugli A., *Museologia*, Editoriale Jaca Book, 2018
- P.C. Marani, R. Pavoni, *Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo*, Marsilio Editori, Venezia 2006
- F. Poli, F. Bernardelli, *Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all'opera*, Johan & Levi editore, 2016

Un testo a scelta tra:

- B. O' Doherty, *Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo*, Johan & Levi editore, 2012
- P. Werner, *Museo S.p.a. La globalizzazione della cultura*, Johan & Levi editore, 2009
- C. Bishop, *Museologia radicale*, Johan & Levi editore, 2017
- Antinucci F., *Comunicare nel museo*, Editori Laterza, 2004
- Montanari T., Trione V., *Contro le mostre*, Giulio Einaudi editore, Torino 2017
- S. Zuliani (a cura di), *Il museo all'opera. Trasformazioni e prospettive del museo d'arte contemporanea*, Mondadori, Milano 2006

MADALITA' D'ESAME:

L'esame consiste in una verifica orale, in cui saranno analizzati i testi in bibliografia e i temi trattati durante le lezioni.

N.B. Per gli studenti di Restauro: l'esame dovrà essere integrato da una ricerca (sotto forma di tesina, in formato cartaceo o presentazione in Power Point) su un museo della propria città o del territorio circostante.

Per gli studenti del Biennio: l'esame dovrà essere integrato con un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico. Gli studenti, nell'approfondire alcuni temi spiegati durante le lezioni, dovranno svolgere ricerche finalizzate alla conoscenza, alla tutela e valorizzazione di un luogo chiaramente definito nel suo valore storico/architettonico (o di un bene artistico) del proprio territorio, attraverso la progettazione di un allestimento di una o più opere di artisti contemporanei, prestando attenzione ai materiali impiegati e ai costi affrontati.

L'obiettivo sarà di creare una sorta di museo open air, in grado di dialogare con la città e con i suoi monumenti, per rendere attuale il passato e riflettere sul rapporto tra antichità e modernità.

Per gli studenti cinesi: un testo a scelta tra quelli obbligatori, da integrare con una ricerca (sotto forma di tesina, in formato cartaceo o presentazione in Power Point) su un museo della propria città o del territorio circostante.