

Museologia e gestione dei sistemi espositivi

a.a. 2025/2026

Prof.ssa Martina Sconci

Accademia di Belle Arti L'Aquila

I Semestre (martedì 9/13)

CFA: 6 - 45 ORE

Modalità: Teorico-pratica, con lezioni frontali, esercitazioni, seminari, workshop, visite sul campo

Obiettivi del corso

Il corso si propone di accompagnare gli studenti alla scoperta del museo come luogo vivo, in costante trasformazione. Esploreremo la sua storia, le sue funzioni e il modo in cui oggi le istituzioni culturali si stanno ripensando per diventare spazi più inclusivi, accessibili, e aperti alla contemporaneità.

Allo stesso tempo, lavoreremo in modo pratico su ciò che accade “dietro le quinte” di una mostra o di una collezione permanente: come si progetta un allestimento? Che ruolo hanno la comunicazione visiva e il layout? Quali competenze servono per lavorare in un museo o per creare un sistema espositivo efficace?

L'obiettivo è fornire strumenti sia teorici che progettuali, utili per chi voglia lavorare in ambito museale, curatoriale o nella progettazione culturale.

Struttura del corso

Il corso sarà articolato in diverse parti:

1. Introduzione alla museologia: storia, funzioni, trasformazioni

In questa prima fase, dopo aver rapidamente affrontato la nascita e l'evoluzione del museo, ci concentreremo sulla nascita della cura critica e sulle prime esposizioni indipendenti.

Discuteremo anche di come il museo risponde oggi alle sfide della società: l'accessibilità, la sostenibilità, l'inclusione culturale, le tecnologie digitali e la relazione con il territorio.

2. Progettare una mostra: spazi, opere, pubblico

Questa sezione sarà dedicata al cuore pratico del corso. Impareremo come si costruisce un progetto espositivo: dalla definizione del concept alla scelta delle opere, dalla progettazione del percorso al ruolo dell'illuminazione, dei materiali e del suono, fino alla scrittura di didascalie, pannelli, testi per il pubblico. Analizzeremo esempi di mostre reali, visiteremo mostre e musei (locali o fuori sede), e ci confronteremo con professionisti del settore.

Approfondiremo inoltre il tema della comunicazione museale: come si comunica una mostra? Qual è il ruolo dei social, del sito web, dei cataloghi o delle audio-guide?

3. Laboratorio: ideazione e progettazione di un micro-allestimento o una mostra

Nella fase finale del corso, gli studenti – lavorando in piccoli gruppi – saranno invitati a progettare un proprio sistema espositivo, immaginario o reale. Potranno partire da un tema, da una collezione esistente, da opere d'arte create in Accademia o da una suggestione personale.

Il progetto comprenderà:

- un concept curatoriale
- la selezione delle opere

- una proposta di allestimento (planimetria, materiali, luci)
- un'ipotesi di comunicazione e promozione
- eventuali attività per il pubblico o percorsi educativi

I lavori verranno presentati in aula, discussi collettivamente e valutati come parte integrante dell'esame finale.

Valutazione

La valutazione finale terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni e alle visite, della prova teorica orale e del progetto pratico, sia nella sua componente di gruppo che in una riflessione individuale finale.

Bibliografia

Testi obbligatori:

- H. U. Obrist, *Fare una mostra*, UTET, Torino 2014
- F. Pirani, *Che cos'è una mostra d'arte*, Carocci, 2019
- M. Malagugini, *Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi*, Franco Angeli, Milano 2008
- Ferrari F., *Lo spazio critico. Note per una decostruzione dell'istituzione museale*, Luca Sossella Editore, Roma 2005

Un testo a scelta tra:

- C. Bishop, *Museologia radicale*, Johan & Levi editore, 2017
- M. Garberi, A. Piva, *L'Opera d'arte e lo spazio architettonico. Museografia e Museologia*, Mazzotta Editore, Milano 1988.
- Zuliani S. (a cura di), *Il museo all'opera. Trasformazioni e prospettive del museo d'arte contemporanea*, Mondadori, Milano, 2006
- A. Pioselli, *L'arte nello spazio urbano: l'esperienza italiana dal 1968 ad oggi*, Johan & Levi editore, 2015
- I. Karp, S.D. Lavine, *Culture in mostra: poetiche e politiche dell'allestimento museale*, CLUEB 1994
- B. O' Doherty, *Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo*, Johan & Levi editore, 2012
- C. Bishop, *Museologia radicale*, Johan & Levi editore, 2017
- T. Montanari, *Contro le mostre*, Einaudi, 2017

N.B. Gli studenti che hanno già frequentato il corso di *Museologia* non possono scegliere lo stesso testo già incluso nella bibliografia del corso.

Durante il corso verranno distribuiti articoli, letture selezionate, link a mostre digitali, schede di approfondimento.