

ORGANIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE PER ASPIRANTI CURATORI E ARTISTI

Obiettivi: Che sia per te o per altri ci sono degli step fondamentali per un'organizzazione di successo di una mostra. Il corso avrà come obiettivo quello di fornire basi sull'organizzazione di mostre d'arte contemporanea, storica o a carattere didattico. I partecipanti acquisiranno gli strumenti pratici e teorici per gestire consapevolmente il linguaggio dell'esposizione temporanea, con particolare attenzione alla progettazione degli spazi, dell'illuminazione, gli aspetti burocratici, promozionali e della comunicazione digitale.

Questo corso è aperto a curatori emergenti, artisti e appassionati, anche privi di esperienze pregresse, che abbiano interesse a comprendere quei passaggi fondamentali per l'allestimento di progetti culturali. Arricchito da esercitazioni pratiche incentrate sulla progettazione visiva e di programmazione.

Metodo di apprendimento: L'approccio è sia teorico che esperienziale, e si baserà su un **Project Work finale**. Ad ogni partecipante verrà consegnata una scheda curatoriale da compilare progressivamente durante il corso. La classe sarà suddivisa in gruppi di lavoro per incentivare il confronto e la collaborazione. Ciascun gruppo realizzerà infine un prototipo virtuale completo del progetto espositivo.

PROGRAMMA

Modulo 1 *La figura del curatore*

La figura e il ruolo del curatore di mostre d'arte: chi è, quale è il suo ruolo. I diversi tipi di mostra: storica, didattica, contemporanea e il ruolo del curatore in ciascuno di essi. Gli obiettivi e l'importanza dello storytelling per ciascuna tipologia. Introduzione ai concetti di comunicazione verbale e visiva: il messaggio.

Esercizio pratico: lavoro di gruppo, per la definizione preliminare del piano di esercitazione.

Modulo 2 Pianificazione logistica

Fondamenta della richiesta ufficiale di prestito per opere storiche: Facility Report, Condition Report, trasporto, movimentazione e assicurazione. Tempi di organizzazione: allestimento e durata della mostra.

Per le mostre contemporanee: gestione del rapporto host-artista, definizione degli obiettivi condivisi. Accordi economici o di affluenza.

Modulo 3 Studio dello spazio della luce

Valutazione dello spazio espositivo, delle tipologie e caratteristiche spaziali, e dell'illuminazione presente con attenzione alle integrazioni funzionali. Pannelli e altre strutture mobili. L'uso di pannelli ed altri supporti inclusi display e vetrine, con particolare attenzione alla maneggevolezza, e alla facilità di montaggio e smontaggio. Approfondimento sull'uso di elementi integrativi come musica e video, e sulla loro funzione comunicativa all'interno del percorso espositivo. Verifica degli adempimenti SIAE.

Esercizio pratico: scelta di uno spazio e programmazione, scelta di uno spazio espositivo e progettazione dell'allestimento con analisi delle possibili criticità.

Modulo 4 Relazioni della forma e relazioni cromatiche

Studio ed analisi della disposizione delle opere d'arte in base a forma e relazioni cromatiche. Riflessioni sugli errori comuni nella disposizione delle opere.

Esercizio pratico: progettazione della disposizione delle opere nello spazio espositivo secondo i criteri appresi.

Modulo 5 Promozione e storytelling dell'esibizione

Strategie promozionali della mostra: utilizzo dei social media, creazione locandina realizzata con Canva, contatti con riviste e media locali. Elaborazione dello storytelling: costruzione della narrativa descrittiva della mostra. Pannelli museali introduttivi e didascalie delle opere, secondo una sintassi corretta.

Esercizio pratico: realizzazione di una locandina. Scelta delle tecniche promozionali, in base alla mostra pianificata. Redazione del pannello museale principale, e di almeno due cartellini descrittivi.

Modulo 6 Esposizione e presentazione dell'esibizione

Strumenti per l'esposizione della mostra in occasione dell'apertura, attraverso l'analisi del progetto espositivo nel suo contesto. Con l'obiettivo di comunicare il contenuto artistico in modo chiaro, accessibile e coinvolgente.

Esercizio pratico: simulazione di una presentazione orale, con particolare attenzione alla costruzione del linguaggio e alla relazione con il pubblico.

Modulo 7 Utilizzo di un software per organizzazione mostra virtuale

Introduzione ad un software dedicato alla simulazione di mostre virtuali. Utilità e vantaggi della progettazione digitale per la presentazione e promozione del progetto espositivo.

Modulo 8 Presentazione simulazione progetto mostra

Ogni gruppo presenterà il progetto elaborato durante il corso, corredato dal prototipo digitale dell'allestimento.

Modulo 9 (8h teoria) Moduli Obbligatori

D.lgs 81/08: Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (4h teoria)

Diritti e Doveri dei Lavoratori Temporanei (4h teoria)