

ORGANIZZAZIONE MOSTRE 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 del corso combina teoria ed esperienza, privilegiando il dialogo e lo scambio continuo di opinioni. Al termine di alcuni moduli saranno proposti esercizi pratici di curatela, per applicare direttamente le competenze acquisite.

Modulo 1-2 *La figura del curatore*

Il modulo esplora la figura e il ruolo del curatore di mostre d'arte, analizzando i diversi tipi di curatore, le tipologie di mostre e i rispettivi obiettivi. Viene illustrato il dossier curatoriale, la sua funzione e l'importanza nella pianificazione espositiva. Si approfondiscono i requisiti pratici e accademici necessari per diventare un curatore di successo, insieme alle modalità di collaborazione con gli artisti, inclusa la comunicazione, le informazioni da condividere e la promozione tramite canali social. Particolare attenzione è dedicata alla mediazione con l'host e alla definizione di tema, messaggio e storytelling, elementi fondamentali per costruire una curatela coerente e coinvolgente.

Esercizio pratico: Lavoro individuale. Sulla base di quattro opere esposte, sceglie una e crea un prototipo di mostra d'arte che abbia un tema, un messaggio e una narrativa logica e coerente.

Modulo 3 *Burocrazia e Pianificazione logistica*

Il modulo illustra la figura del Registrar e il ruolo nella gestione dei prestiti di opere, includendo la compilazione di Facility Report e Condition Report, oltre a trasporto, movimentazione e assicurazione delle opere. Vengono inoltre trattati i tempi di organizzazione, dall'allestimento alla durata della mostra, per garantire una gestione efficace e sicura dell'esposizione.

Modulo 4 *Relazioni della forma e relazioni cromatiche*

Il modulo si concentra sullo studio e l'analisi della disposizione delle opere d'arte, considerando forme e relazioni cromatiche per valorizzare la lettura visiva. Viene inoltre proposta una riflessione sugli errori più comuni nell'allestimento, al fine di sviluppare capacità critiche e soluzioni più efficaci.

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

Modulo 5 Studio della luce e dello spazio

Il modulo affronta i criteri curatoriali di illuminazione delle opere e le diverse tipologie di luce utilizzabili in un contesto espositivo. Viene analizzata la pianificazione dello spazio e il dialogo tra architettura e opere, con esempi di comunicazione tra antico e contemporaneo. Una parte è dedicata all'uso di pannelli e strutture mobili come strumenti di flessibilità allestitiva.

Esercizio pratico: progettazione di una mostra in uno spazio alternativo, con attenzione alla relazione tra opere e ambiente.

Modulo 6 Musica, Video performance e siae

Il modulo affronta l'integrazione di musica e video nelle mostre, con attenzione ai permessi e ai diritti d'autore. Vengono trattati anche aspetti legati alla promozione, alla partecipazione alle fiere d'arte, alla gestione del budget e alle strategie di vendita delle opere.

Modulo 7 La proposta curatoriale

Il modulo affronta la definizione e le tecniche di elaborazione di una proposta curatoriale, soffermandosi sugli strumenti necessari a comunicarne l'identità e gli obiettivi. Viene analizzata l'immagine guida, la sua importanza nella costruzione dell'immaginario della mostra e i criteri da adottare nella scelta. Una parte è dedicata al testo espositivo, elemento fondamentale per accompagnare il pubblico nella lettura del percorso e nella comprensione delle opere.

Esercizio pratico: creazione di un testo curatoriale.

Modulo 8 Analisi delle opere e creazione del catalogo

Il modulo introduce all'analisi descrittiva di un'opera e alle modalità per impostare un discorso di apertura efficace. Viene inoltre presentato il catalogo, dalle origini alla funzione contemporanea, con attenzione alla sua struttura e al ruolo di mediazione e documentazione. Progettazione delle didascalie per contestualizzare e informare sulle opere.

Esercizio pratico: elaborato di pagina di catalogo

Modulo 9 Conservazione museale

Il modulo introduce gli elementi fondamentali di conservazione museale, con particolare attenzione alla consapevolezza delle principali cause di degrado delle opere. Vengono affrontati i riferimenti legislativi riguardanti i parametri ambientali, come temperature, umidità e livelli di illuminazione da monitorare, insieme all'utilizzo della scheda tecnica ambientale come strumento di controllo e prevenzione. Parte del percorso è dedicata anche alle corrette modalità di maneggiamento degli oggetti d'arte, per garantire la tutela materiale delle opere durante le fasi di conservazione, movimentazione e allestimento.

Modulo 10 Inclusività ed accessibilità nei musei

Il modulo propone una riflessione sulla curatela inclusiva, ponendo l'accento sull'accessibilità come principio centrale e sulle principali legislazioni di riferimento. Vengono approfondite attività e strategie rivolte a pubblici con esigenze specifiche, come persone cieche, sordi o con disturbi dello spettro autistico, insieme all'attenzione verso le minoranze e le diversità culturali. Un focus particolare è dedicato alla curatela territoriale, intesa come pratica che valorizza il legame con il contesto sociale e geografico, promuovendo processi partecipativi e di condivisione.

Esercizio pratico: progettare una mostra accessibile e inclusiva, considerando bisogni sensoriali, culturali e sociali del pubblico.

Modulo 11 e 12: (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)