

LE PROFESSIONI D'ARTE

sapere, progettare e raccontare l'arte

Docente Lucia Garofalo

120 ore totali, dal lunedì al venerdì, 8:30-17:30

Obiettivi: Il corso è rivolto a chi desidera acquisire diverse competenze tecniche e comunicative specifiche nel settore dell'arte. I partecipanti acquisiranno gli strumenti pratici e teorici per gestire consapevolmente le varie professioni dell'arte. Linguaggio dell'esposizione, analisi, conoscenza dei fenomeni artistici nelle sue diverse sfaccettature. con particolare attenzione alla progettazione degli spazi, attività, dell'illuminazione, gli aspetti burocratici e legislativi, promozionali e della comunicazione digitale.

Metodo di apprendimento: L'approccio si articola in lezioni sia teoriche che esperienziali e momenti di discussione e simulazione. Questo corso è aperto a chiunque voglia conoscere il mondo delle professioni d'arte 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. Verrà promosso il dialogo attivo in classe e le esposizioni orali degli esercizi.

Modulo 1 (8 h) *Professioni dell'Arte*

Esplorazione delle principali figure professionali del settore museale: guida turistica e curatore d'arte.

Competenze, requisiti, strategie comunicative e promozionali.

Introduzione alla progettazione di itinerari museali o storici: pianificazione pratica (accessibilità, sicurezza), comunicazione e materiali promozionali.

Il ruolo del curatore: tipologie di mostre, dossier curatoriale, pianificazione espositiva, collaborazione con artisti e host, definizione di tema, messaggio e storytelling. Importanza della ricerca storica per garantire l'accuratezza delle informazioni.

Esercitazione pratica: scelta di un'opera e creazione di un prototipo di percorso espositivo con tema, messaggio e narrativa coerente.

Modulo 2 (8 h) *Pianificazione e logistica di mostre e itinerari*

Evoluzione della curatela. Gestione degli aspetti pratici e burocratici nella progettazione di mostre. Il ruolo del registratore: trasporti, assicurazioni, Facility Report e Condition Report, oltre a trasporto, movimentazione e assicurazione delle opere.

Mostre a tematica inclusiva e disabilità nelle mostre. *Musica, Video performance e siae*. 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.

Esercitazione pratica: creazione di un prototipo di mostra secondo i criteri trattati in classe.

Modulo 3 (8 h) *Educatore museale: esporre, coinvolgere, organizzare*

Il modulo esplora i linguaggi e le strategie della didattica dell'arte, fornendo strumenti concreti per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie. Progettare e condurre visite museali efficaci, dalla costruzione di percorsi all'uso di attività creative e laboratoriali. I partecipanti impareranno a trasformare la visita in un'esperienza attiva, educativa e indimenticabile.

Esercitazione pratica: ideazione di un'attività didattica museale per bambini.

Modulo 4 (8 h) *Uso del Colore, Materiali e Conservazione Museale*

Analisi dell'impiego attuale di pigmenti pittorici organici e inorganici, dei leganti e dei supporti, con attenzione alle trasformazioni nel tempo, ai fenomeni di ossidazione e alle alterazioni cromatiche che possono influenzare l'interpretazione delle opere.

Introduzione agli elementi fondamentali della conservazione museale, con particolare attenzione alle principali cause di degrado. Approfondimento dei parametri ambientali (temperatura, umidità, illuminazione) e dei riferimenti normativi necessari per monitorare e tutelare le opere.

Modulo 5 (8 h) *Forma, Colore e Disposizione delle Opere*

Il modulo affronta la disposizione delle opere d'arte in un processo curatoriale, analizzando forme e relazioni cromatiche per valorizzare la lettura visiva e l'esperienza del pubblico. Include una riflessione sugli errori più comuni nell'allestimento per sviluppare capacità critiche e proporre soluzioni più efficaci e coerenti.

Esercitazione pratica: progettare la disposizione di un insieme di opere nello spazio espositivo applicando i criteri appresi.

Modulo 6 (8 h) *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.

Thinking outside the box: l'utilizzo di spazi urbani per creare mostre al di fuori dello spazio museale.

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

Modulo 7 (8 h) *Scrivere o Parlare di un'opera. Analisi e creazione del catalogo*

Il modulo introduce all'analisi descrittiva di un'opera, utile per esposizioni orali o scritte come il catalogo, la proposta curatoriale o il discorso di apertura. Viene inoltre presentato il catalogo, dalle origini alla funzione contemporanea, con attenzione alla sua struttura e al ruolo di mediazione e documentazione.

Esercitazione pratica: elaborato di pagina di catalogo e proposta curatoriale.

Modulo 8 (8 h) *Fondamenti di Storia dell'arte*

Sintesi dei principali momenti della storia dell'arte, dalla preistoria all'età moderna, con cenni sulle evoluzioni pittoriche, archeologiche e architettoniche. Introduzione alla storia della fotografia e al suo ruolo nello sviluppo delle arti visive.

Esercitazione pratica: creazione e presentazione di un elaborato su un periodo storico, artista o monumento a scelta.

Modulo 9 (8 h) Analisi iconografica e identificazione dei Santi

Un viaggio affascinante nel linguaggio simbolico dell'arte sacra. Il modulo guida a riconoscere i santi attraverso i loro attributi, a comprendere l'evoluzione dell'iconografia e a leggere opere, reliquie, il teatro sacro, simboli religiosi come strumenti di comunicazione e devozione. Tra fonti storiche, simbologia e casi pratici, i partecipanti svilupperanno competenze utili per interpretare e raccontare le opere d'arte in modo chiaro, coinvolgente e culturalmente ricco.

Esercitazione pratico: ricerca e presentazione del santo patrono della propria città, con storia e attributi iconografici.

Iconografia e soggetti mitologici. Analisi dei principali miti greci e romani attraverso fonti letterarie e opere d'arte. Il modulo fornisce strumenti per riconoscere dèi, eroi e simboli iconografici, sviluppando competenze di lettura critica e divulgazione museale.

Modulo 10 (8 h) Analisi della composizione, dello spazio e della prospettiva

Esplorazione della composizione, delle linee e delle prospettive nei dipinti, con l'obiettivo di comprendere e riconoscere l'intenzione dell'artista di dirigere lo sguardo dell'osservatore.

Interpretazione dei dipinti narrativi e confronto. Come leggere ed interpretare le narrazioni visive nelle opere pittoriche. Narrativa pubblica e privata nel medioevo - rinascimento. Esercitazioni pratiche in aula.

Modulo 11 (8 h)

Obbligatori o D.lgs 81/08: Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. o Diritti e Doveri dei Lavoratori in Somministrazione.