

Progettazione applicata ai sistemi integrati delle Arti

prima edizione
a.a. 2015/2016

MODULO DIDATTICO A) 100 ore

Fondamenti ontologici dell'arte; fenomenologia delle arti contemporanee; teorie estetiche applicate; arte e progetto.

- A1. Che cosa è un'opera d'arte?
- A2. Lo CSAC, storia e filosofia
- A3. Quale sistema delle arti?
- A4. Architettura e spazi emozionali
- A5. Lo schermo e la profondità della superficie
- A6. Mode e stili
- A7. L'immagine tra realismo e astrazione
- A8. L'immagine tra stasi e movimento
- A9. L'arte diffusa: media, mode, prodotti, tendenze
- A10. Schizzo e progetto
- A11. Messa in scena ed esperienza fruitiva

Docenti: Lamberto Amistadi (UniBO), Daniela Angelucci (UniRomaTre), Giuliana Bruno (Harvard Graduate School of Design), Ildebrando Clemente (UniBO), Pina De Luca (UniSA), Giuseppe di Giacomo (UniRoma Sapienza), Federico Ferrari (Accademia di Brera), Elio Franzini (UniMI), Vittorio Gallese (UniPR), Carlo Gandolfi (UniPR), Tonino Grifffero (UniRoma Tor Vergata), Michele Guerra (UniPR), Giovanni Matteucci (UniBO), Maddalena Mazzocut-Mis (UniMI), Rita Messori, (UniPR), Enrico Prandi (UniPR), Carlo Quintelli (UniPR), Alberto Salarelli (UniPR), Vanja Strukelj (UniPR), Marco Vallora (UniTO), Ugo Volli (UniTO), Francesca Zanella (UniPR).

MODULO DIDATTICO B) 130 ore

Spazio e funzioni dell'arte, strutture architettoniche e contesti delle arti; la tradizione allestitiva italiana di valorizzazione dell'arte; lo spazio dell'arte integrata secondo estensioni concettuali e metodologiche a carattere sistemico tra luogo, città e territorio.

- B1. Spazi e strutture tra archivio e museo
- B2. L'abbazia dello CSAC: un congegno spaziale per l'archivio, l'esposizione, il laboratorio.
- B3. Luoghi-laboratorio di promozione delle arti
- B4. Luogo, città e territorio quali strutture di sviluppo dei sistemi culturali integrati
- B5. Lo spazio del teatro quale officina delle arti
- B6. Allestimento museale: tradizioni e nuove ricerche
- B7. Allestimento di mostre ed eventi culturali
- B8. Spazi metamuseali

Docenti: Luigi Allegri (UniPR), Luca Basso Peressut (PoliMI), Marco Borsotti (PoliMI), Piero Bosoni (PoliMI), Federico Bucci (PoliMI), Arturo Calzona (UniPR), Orazio Carpenzano (UniRoma La Sapienza e Teatro Vascello Roma), Claudia Conforti (UniRoma Tor Vergata), Paola Donati e Walter Le Moll (Fondazione TeatroDUE Parma), Alberto Ferlenga (Triennale di Milano), Carlo Gandolfi (UniPR), Jacopo Gardella e Edoarda de Ponti (Studio Gardella Milano), Paolo Giacomazzi (Studio PG), Giovanni Longobardi (UniRomaTre), Marco Maretto (UniPR), Alessandro Mendini (Atelier Mendini, Milano), Ico Migliore e Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects), Giorgio Milanese (UniPR), Enrico Prandi (Fondazione Architettura Parma), Franco Purini (UniRoma La Sapienza), Carlo Quintelli (UniPR), Francesco Spano (Fondazione Maxxi Roma), Federica Zanco (Vitra Design Museum, Basilea).

MODULO DIDATTICO C) 130 ore

Attori e ruoli del progetto artistico e della sua promozione; metodologie di approccio progettuale tra l'opera d'arte e la sua valorizzazione; raccogliere ed esporre; il mercato dell'arte.

- C1. Archivio vs museo: una dialettica culturale
- C2. Il progetto curatoriale di una mostra
- C3. Costruire un percorso museale: l'ordinamento della collezione
- C4. Tipologie di musei, spazi espositivi e collezioni: il museo e il territorio
- C5. Musei digitali / curare il digitale
- C6. Artista e curatore / Curatore e artista
- C7. Opera e pubblico
- C8. Arte e mercato: attori e istituzioni

Docenti: Silvana Annichiarico (Triennale di Milano), Iliara Bignotti (Accademia Santa Giulia, Brescia), Cristina Casero (UniPR), Giovanni Chiaromonte, (fotografo), Claudia Collina (IBC, Regione Emilia Romagna), Federica Franceschini (Palazzo Magnani Reggio Emilia), Galleria de Foscherari Bologna, Giuliana Ericani (Musei Civici di Bassano del Grappa), Elisabetta Fadda (UniPR), Francesca Gallo (UniRoma La Sapienza), Emilio Isgro (scrittore e artista), Roberto Pinto (UniBO), Concetto Pozzati (artista), Mario Scalini (Mibact - Polo Museale dell'Emilia Romagna), Jeffrey Schnapp (Harvard School of Design - MetaLAB), Vanja Strukelj (UniPR), Stefania Zuliani (UniSA), Francesca Zanella (UniPR).

MODULO DIDATTICO D) 120 ore

Tecniche di archiviazione e conservazione; fattibilità e redditività economica; comunicazione e promozione, partecipazione, coinvolgimento, attività educational riguardo ai sistemi integrati delle arti.

- D1. Metodologie di ordinamento archivistico applicate all'ambito museale
- D2. Teorie e tecniche dell'azione conservativa
- D3. Biblioteche digitali per la gestione e valorizzazione del patrimonio artistico, metadati, open data, multimedia information retrieval
- D4. Strumenti della comunicazione / web e social communication
- D5. Le attività educational e di formazione post-laurea
- D6. Sostenibilità e promozione economica del progetto culturale: strategie e strumenti

Docenti: Aicod, Beatrice Luceri (UniPR), Simone Fanelli (UniPR), Pierluigi Feliciati (UniMC), Mauro Guerrini (UniFI), Roberto Raieli (UniRomaTre), Alberto Salarelli (UniPR), Marco Scotti (UniPR), Massimiliano Tonelli (ArtTribune), Elisabetta Modena (Servizi Museali CSAC), Isabella Mozzoni (UniPR), Francesca Tomasi (UniBO), Antonello Zangrandi (UniPR).

CONTENUTI FORMATIVI

Tecniche di progettazione e management finalizzate ad interpretare l'eterogeneità del materiale artistico e delle culture antropologiche in chiave integrata. Relazioni, forme, spazi, attori dell'esperienza di valorizzazione artistica culturale integrata attraverso musei, esposizioni, eventi, laboratori, ideazioni di prodotto, nell'ambito di istituzioni pubbliche e private e realtà aziendali.

DESTINATARI

Laureati magistrali nell'ambito dell'arte, beni culturali, architettura, lettere, economia, filosofia, comunicazione, psicologia e similari compresi i diplomati alle Accademie d'arte.

ISCRIZIONI

Entro 30 Novembre 2015 (vedi bando su www.csacparma.it)

Quota di iscrizione 3.800 euro

DURATA

Febbraio 2016 – Dicembre 2016 compreso pausa estiva e svolgimento stage

DIDATTICA

Attività didattica frontale e workshop alternati presso l'archivio museo CSAC all'abbazia di Valsereina e alla Pilotta – Parma, dal lunedì al giovedì pomeriggio.

STAGE

Presso istituzioni pubbliche/private e aziende

DIREZIONE

Prof. Carlo Quintelli, UniPR

Responsabili moduli didattici:

- "A" - Rita Messori, UniPR
- "B" - Enrico Prandi, UniPR
- "C" - Francesca Zanella, UniPR
- "D" - Alberto Salarelli
e Isabella Mozzoni, UniPR

www.csacparma.it

proart@csacparma.it

Stage partners

ALTA FORMAZIONE
csac

Università degli Studi di Parma
Centro Studi e Archivio della Comunicazione

master in
progettazione applicata
ai sistemi integrati
delle arti

terno dell'archivio-museo-laboratorio dello **CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione - www.csacparma.it)** dell'Università di Parma con sede presso l'Abbazia cistercense di Valsereina pochi chilometri a nord di Parma e del **Polo museale della Pilotta** dove ha sede anche il corso di laurea in Beni Culturali dell'Università. Altre importanti istituzioni di produzione culturale, tra le quali la Triennale di Milano, affiancano il **Master PROART** anche per quanto riguarda la fase di stage prevista dal programma formativo.

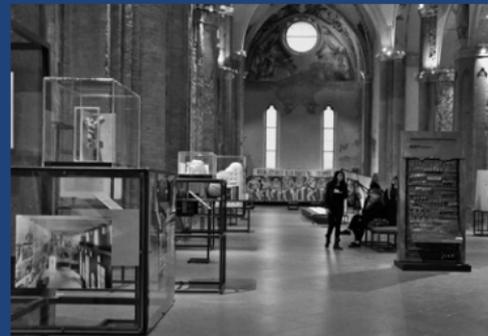

Indirizzo professionale del Master

Il contesto italiano ed europeo, per propria caratterizzazione storica, possiede un **grande patrimonio di beni artistici diffusi** nell'accezione ampia che la storiografia critica conferisce al termine "arte" in particolare nell'ambito della contemporaneità. Un **palinsesto di risorse che per essere valorizzato va innanzitutto inteso in chiave integrata**, dall'opera pittorica e scultorea, dalla grafica, dalla fotografia, alle espressioni del teatro, del cinema, della musica, attraverso l'architettura, il design, la moda sino ad arrivare al concetto di "opera d'arte" applicato alle forme caratterizzanti della città e dei territori sotto l'aspetto paesaggistico e delle **culture antropologiche** che li caratterizzano.

Rispetto al potenziale che scaturisce da un'integrazione sistemica tra le arti, serve una **professionalità specifica in grado di riconoscere e trattare l'eterogeneità del materiale artistico culturale**, misurarne la massa critica, le qualità proprie e le caratteristiche relazionali per infine dargli forma attraverso la creazione di strutture in grado non solo di raccogliere e salvaguardarlo ma anche di elaborarlo sul piano della costruzione di un nuovo senso, della fruibilità a vari livelli e dell'evoluzione. Il **Master PROART** rappresenta al momento **l'unica offerta a livello nazionale che formi professionisti in valorizzazione e gestione dei sistemi integrati delle arti** ed è rivolto a chi detiene una laurea magistrale nei settori dell'arte, dei beni culturali, dell'architettura, delle scienze filosofiche, letterarie, della comunicazione economiche o equipollenti.

Il laboratorio del **Master PROART** risulta particolarmente qualificato poiché è stato progettato e si svolge all'in-

Contenuti e attori dell'esperienza formativa

Il percorso professionalizzante del **Master PROART** attraversa quattro moduli formativi dedicati: 1) alla comprensione di cosa sia un sistema integrato delle arti; 2) alle tecniche spaziali ed allestitive in grado di interpretarlo; 3) alla fenomenologia dell'arte tra artisti, committenza e pubblico; 4) alle tecniche di ordinamento, informatizzazione, utilizzo educational, comunicazione e gestione economica dei materiali artistico culturali integrati in chiave laboratoriale.

Modalità di svolgimento

L'esperienza dell'allievo si svolge lungo un percorso formativo caratterizzato dall'alternarsi di lezioni, seminari e soprattutto workshop applicati a temi condivisi per sviluppare l'attitudine al team working, al coordinamento e alla programmazione progettuale, con il coinvolgimento di personalità accademiche ma anche di protagonisti che hanno dimostrato di operare con originalità ed inventiva applicata nel mondo della valorizzazione culturale.

Il Master è annuale e parte nel 2016, da febbraio ad inizio giugno alternando i quattro moduli di didattica frontale e seminariale con due workshop di progetto applicato, da giugno ad inizio settembre per lo stage presso strutture convenzionate e accreditate di tipo pubblico e privato, da settembre ad inizio dicembre per il workshop interno presso lo CSAC e la prova finale che consiste nella presentazione e discussione di un progetto di valorizzazione e fruizione culturale.

Il corso è a frequenza obbligatoria per attività intensiva dal lunedì pomeriggio al giovedì con alcune attività serali alternate durante i martedì o mercoledì. Le lezioni e i workshop saranno tenuti presso le sedi dell'archivio-museo dello CSAC all'abbazia di Valsereina e presso il Palazzo della Pilotta, (alcune lezioni o workshop potranno svolgersi anche in altri luoghi della città e del territorio parmense).

Crediti formativi e titolo di studio rilasciati

Il Master è un corso di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si rilascia il titolo di Master Universitario di II° livello.

Il Corso avrà una durata di 1500 ore corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270.

Il costo di iscrizione al Master è di euro 3.800

Info amministrative

U.O.S. Formazione Post Lauream, tel. 0521/033708
indirizzo e-mail master.formazionepermanente@unipr.it

Info didattiche ed organizzative compresi i servizi di accoglienza

Prof. Carlo Quintelli – carlo.quintelli@unipr.it
(Presidente del Master)
Segreteria – proart@csacparma.it

Per aggiornamenti in merito al programma e alla opportunità di borse di studio in corso di verifica segui le master news su www.csacparma.it

