

UNIVERSITÀ DI PISA

ISTITUZIONI DI STORIA DELL'ARTE E MUSEOLOGIA PER IL TURISMO

ALESSANDRO TOSI

Anno accademico	2023/24
CdS	SCIENZE DEL TURISMO
Codice	1347L
CFU	12

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
ISTITUZIONI DI STORIA DELL'ARTE	L-ART/02	LEZIONI	48	ALESSANDRO TOSI
MUSEOLOGIA PER IL TURISMO	L-ART/04	LEZIONI	48	MAURIZIO VANNI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di acquisire le conoscenze di base relative alla storia delle arti in Italia e in Europa nel periodo compreso tra il XV e gli inizi del XIX secolo (1400-1815)

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di acquisire le conoscenze per intraprendere un percorso professionale legato alla sostenibilità, alla valorizzazione e alla gestione di un museo, un sistema museale o una struttura che produce cultura con un occhio attento alla relazione con il territorio di appartenenza.

Modalità di verifica delle conoscenze

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

La verifica delle conoscenze avverrà attraverso momenti di discussione in aula in relazione ai principali temi affrontati nelle lezioni

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

La verifica delle conoscenze avverrà attraverso momenti di confronto durante le lezioni in relazione ai principali temi affrontati.

Capacità

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di inquadrare storicamente i documenti figurativi dell'età moderna

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di proporre un progetto museologico di valorizzazione e gestione seguendo le linee guida della crescita sostenibile (economica, sociale, ambientale e olistica), in linea con gli standard internazionali proposti da ICOM.

Modalità di verifica delle capacità

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

La verifica delle capacità avverrà attraverso momenti di discussione in aula in relazione ai principali temi affrontati e a determinati contesti museali ed espositivi

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

La verifica delle capacità avverrà attraverso momenti di confronto durante le lezioni in relazione ai principali temi affrontati.

Comportamenti

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

Lo studente potrà acquisire e sviluppare la capacità di discutere e relazionare criticamente un'esperienza di analisi dei documenti figurativi

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Lo studente potrà acquisire capacità di project management e di marketing museale proiettati al raggiungimento della sostenibilità economica (piano economico, business model), della responsabilità sociale (inclusione), della sostenibilità ambientale (coscienza ecologica) e sostenibilità

Modalità di verifica dei comportamenti

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

La verifica dei comportamenti sarà garantita attraverso momenti di discussione durante le lezioni

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

La verifica dei comportamenti sarà garantita attraverso momenti di discussione durante le lezioni supportati da eventuali approfondimenti attraverso la partecipazione a convegni e seminari sul tema di particolare interesse.

Indicazioni metodologiche

Le lezioni si svolgeranno in presenza con l'ausilio di slide e video, in lingua italiana e in lingua inglese;

Sono previste esercitazioni (individuali e di gruppo) e la presentazione/discussione dei progetti svolti e la partecipazione alle discussioni.

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Le lezioni si svolgeranno in presenza con l'ausilio di slide e video.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

Il corso affronta alcuni grandi temi della storia dell'arte in Italia e in Europa tra il XV e gli inizi del XIX secolo (1400-1815)

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Il corso, dopo una breve storia della museologia del presente, evidenzia le nuove funzioni legate alla crescita sostenibile del museo (inserite nella nuova definizione ICOM di museo) affrontandole e approfondendole anche attraverso case history. Un'attenzione particolare sarà data anche alle nuove modalità di percezione museale legate ai laboratori didattici, alla tecnologia funzionale (con le implicazioni dell'intelligenza artificiale) e al rapporto con il turismo.

Indice del corso

1 – Breve storia della Museologia del presente

- Il museo pensato per le persone
- La genesi dei musei americani
- Nasce l'industria dell'intrattenimento
- Carlo Ludovico Ragghianti. Il museo oltre il museo
- Il Centre Beaubourg: il primo "anti-museo" europeo
- La museologia negli anni Ottanta
- Gli anni Novanta. La legge Ronchey: pubblico vs privato
- La Convenzione di Faro
- La Dichiarazione di Roma e la crescita sostenibile. Le proposte del G20
- Analisi della nuova definizione di museo (ICOM – Praga, agosto 2022)

2 – Le nuove funzioni, i bisogni e la crescita sostenibile del museo

- Le funzioni istituzionali e le nuove funzioni del museo
- Le necessità del museo
- I problemi del museo
- La progettualità etica e responsabile. La gestione museale crede nella crescita sostenibile

3 – Sostenibilità economica del museo. La valorizzazione e la gestione museale ripartono dai numeri

- Il piano economico e il business model della sostenibilità
- Il Lean Canvas model. La strategia su obiettivi misurabili
- Le principali modalità per generare entrate
- Il Corporate Fundraising: la partnership con le imprese private
- Perché un'impresa privata si rivolge a un museo
- Il Facility Management
- L'Art Bonus
- Misurazione dell'impatto economico del museo sul territorio

4 – MSR – Museum Social Responsibility. Obiettivo inclusione esperienziale

- Equità sociale. I musei diventano aziende al servizio delle persone
- Musei e giustizia sociale
- L'importanza della dimensione sociale del museo

UNIVERSITÀ DI PISA

- La profilazione dei pubblici e l'offerta culturale su misura
- Il Marketing della Responsabilità sociale
- Il museo e gli adolescenti
- Il museo e le famiglie
- Il museo e la terza età
- Misurazione dell'impatto sociale del museo sul territorio
- Il turismo sociale

5 – Sostenibilità ambientale del museo. La Biomuseologia

- Il museo diventa attivatore socio-culturale
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
- Enciclica *Laudato si* di Papa Francesco
- Biomuseologia
- Analisi di scenario relativa all'impatto ambientale di un museo esistente
- Approccio per un progetto consapevole di sostenibilità ambientale
- Valutazione delle emissioni e dell'impatto ambientale del museo: il Carbon Footprint
- Principali ambiti di intervento per i musei esistenti
- Coscienza ecologica e competenza ambientale
- Il Marketing della sostenibilità ambientale
- Dimensioni digitali e transizione ecologica. La gamification
- Misurazione dell'impatto ambientale del museo sul territorio
- Il turismo green

6 – La cultura cura. La bellezza salva. Sostenibilità olistica del museo

- Il PIF – Prodotto Interno Felicità
- Il Buthan e i 72 indicatori di benessere
- Il bene relazionale e il nuovo stile di vita delle persone
- Il Museo e le persone fragili e vulnerabili. La cultura è salute
- Il museo che cura: la Museoterapia
- Il museo e il benessere dell'anima: inediti percorsi percettivi
- Le piattaforme del benessere esperienziale. Le visite guidate emozionali
- Il Marketing olistico
- Mindful Museum
- Museum Quantum Perception
- Kundalini Yoga Museum (KYM)
- Misurazione dell'impatto olistico del museo sul territorio
- Il turismo del benessere

7 – Organizzazione e gestione dei laboratori didattici. Dal learning by doing all'Edutainment

- L'esperienza estetica condivisa con i bambini
- La didattica museale come strumento percettivo
- Il personale dei laboratori didattici
- Gli obiettivi della didattica museale
- I pubblici del museo. Dalla profilazione al coinvolgimento tailor made
- I laboratori ludico-didattici
- I modelli didattici: learning by doing, learning by playing, edutainment
- La misurazione dell'efficacia della didattica museale. I ritorni sull'investimento

8 – Museologia e tecnologia funzionale. Come l'intelligenza artificiale e le dimensioni digitali contribuiscono al coinvolgimento dei pubblici e alla crescita sostenibile dei musei

- Geolocalizzazione indoor e indoor navigation
- Big Data, Data Analytics e l'intelligenza artificiale per profilare i pubblici
- Proximity Marketing e la segnaletica digitale
- Chatbot, ologrammi, realtà aumentata e intelligenza artificiale per interagire con le opere
- Gamification e lo sviluppo delle Mobile App

9 – Museologia e turismo umanistico. L'esperienza museo diventa destinazione

- I nuovi scenari del turismo culturale
- I "sensi" del turismo del presente. Lo Slow tourism e le piattaforme del benessere esperienziale
- Dalla Smart City alla Smile City. Parola d'ordine autenticità
- Il turismo sostenibile. La cultura come strumento di conoscenza e autoconoscenza
- Il viaggiatore al centro. Dal marketing territoriale al marketing umanistico
- Le linee guida per i *tour building* esperienziali: il museo diventa destinazione

UNIVERSITÀ DI PISA

Bibliografia e materiale didattico

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Alessandro Tosi)

E' richiesto lo studio di un manuale di storia dell'arte (adottato nelle scuole superiori) dagli inizi del XV secolo agli inizi del XIX secolo (1400-1815).

Alcuni esempi di manuale:

G. Cricco - F.P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*

P. De Vecchi - E. Cerchiari, *Arte nel tempo*

S. Settis - T. Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile*

Altre letture verranno indicate nel corso delle lezioni

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Oltre allo studio delle dispense, lo studente potrà approfondire i vari temi del corso attraverso i seguenti testi di riferimento:

- M. Vanni, *Biomuseologia. Il museo e la cultura della sostenibilità*, Torino, Celid, 2022
- D. Piraina – M. Vanni, *La nuova museologia: le opportunità nell'incertezza. Verso uno sviluppo sostenibile*, Torino, Celid, 2020.
- M. Vanni, *Il museo diventa impresa. Il marketing museale per il break even di un luogo da vivere quotidianamente*, Torino, Celid, 2018.
- L. Cataldo - M. Paraventi, *Il museo oggi. Modelli museologici e museografici nell'era della digital transformation*, Milano, Hoepli, 2023.
- S. Bodo - A.C. Cimoli (a cura di), *Il museo necessario. Mappe per tempi complessi*, Busto Arsizio, Nomos, 2023
- Papa Francesco, *Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura di Carlo Petrini*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2015

Indicazioni per non frequentanti

materiale aggiuntivo da concordare con il docente

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

Materiale aggiuntivo da concordare con il docente

Modalità d'esame

Modulo Istituzioni di storia dell'arte (prof. Tosi)

L'esame è composto da una prova orale che consiste in un colloquio volto a verificare le conoscenze, le proprietà di metodo e di linguaggio

Modulo Museologia per il turismo (prof. Maurizio Vanni)

L'esame è composto da una prova orale che consiste in un colloquio volto a verificare le conoscenze acquisite durante le lezioni e attraverso il materiale bibliografico indicato.

Ultimo aggiornamento 09/02/2024 13:23