

Corso di Laurea magistrale in Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale

PROGETTAZIONE CULTURALE

Slide a cura di *Silvia Tarassi*

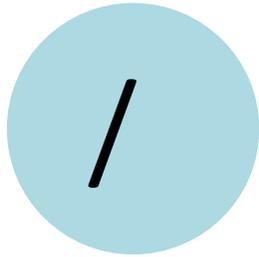

LEZIONE 4

Il corso

Programma per non frequentanti

LIBRI DI
RIFERIMENTO
DEL CORSO

Testi per non frequentanti

Parte seconda e terza

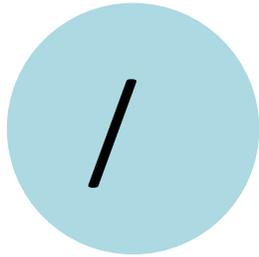

Libro intero

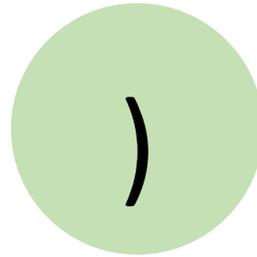

Cap. III-IV

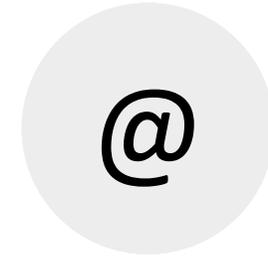
Programma per frequentanti

LIBRI DI RIFERIMENTO
DEL CORSO (RIDOTTI)

LAVORO DI GRUPPO
FINALE

APPUNTI DEL CORSO
LETTURE, VIDEO, CASE
HISTORIES

Attività extra per frequentanti

P LAVORO DI GRUPPO:
riduzione testi di riferimento per prova scritta

- Capitali italiane della cultura
- Festival diffusi

Testi per frequentanti

Parte seconda

Libro intero
(cap 1, 3 leggere)

Programma del corso

1

2 ottobre

PRESENTAZIONE E INTRO CORSO
Progettazione, coprogettazione

2

9 ottobre

Progetto culturale, politiche culturali,
stakeholder e attori

3

17 ottobre

Le fasi di sviluppo della progettazione culturale:
ideazione e oggetto della progettazione
OSPITE: Andrea Minetto

4

31 ottobre

Le fasi: ideazione e territorio della progettazione

5

7 novembre

Le fasi: attivazione e pianificazione
OSPITE: Lorenzo Carni, Base

6

14 novembre

Le fasi: esecuzione e valutazione
OSPITE: Marco Greco, Le Cannibale

7

20 novembre

La progettazione culturale e le fonti di
finanziamento private e pubbliche
OSPITE: Nicola Giuliani, Threes

8

28 novembre

La progettazione culturale urbana
OSPITI: Cristina Cazzola, Nadia Ghisalberti

9

4 dicembre

RESTITUZIONE LAVORI PROJECT WORK

10

5 dicembre

Capitali della cultura – Festival diffuse
OSPITE: Francesco Micheli

11

12 dicembre

Capitali della cultura – Festival diffusi

12

19 dicembre

Lavori di gruppo

Orario del corso

Lunedì 20 novembre

10:00-11:15: lezione

11:15-11:30: break

11:30-12:30: lezione

Martedì 11-14: altre lezioni del Corso di “Progettazione culturale”

10:45- 12:00: lezione

12:00-12:15: break

12:15-13:15: lezione

Orario tutorato Project work

2/10/2023 14:00-15:30

6/11/2023 14:15-16:30

14/11/2023 9:45-11:15

20/11/2023 13:15-14:30

28/11/2023 9:45-11:15

Promo

SUBLIMEN
Music Festival
BG/BS 2023

SUBLIMEN
MUSIC
FESTIVAL

BG/BS 2023

DASTE Bergamo
VIA DASTE E SPALENGA 13

17 18 19 NOV.

Musical
ZOO
SCENES - ARTS - CULTURE

daste

LE
CAN
NIBALE

Donizetti Opera 2023

SCOPRI DI PIÙ

Progettazione e progettazione culturale

**Cosa distingue
la progettazione
culturale da
altre
progettazioni?**

Progettazione di prodotto

1. ideazione: funzione e usabilità del prodotto
2. Prototipo: prova
3. Test d'uso
4. Standardizzazione: produzione

**Sarà uguale in
ambito
culturale?**

Progettazione culturale

Rischio culturale non permette di prevedere e standardizzare il successo.

Ha a che fare anche con l'elemento creativo e con la discrezionalità delle relazioni umane e

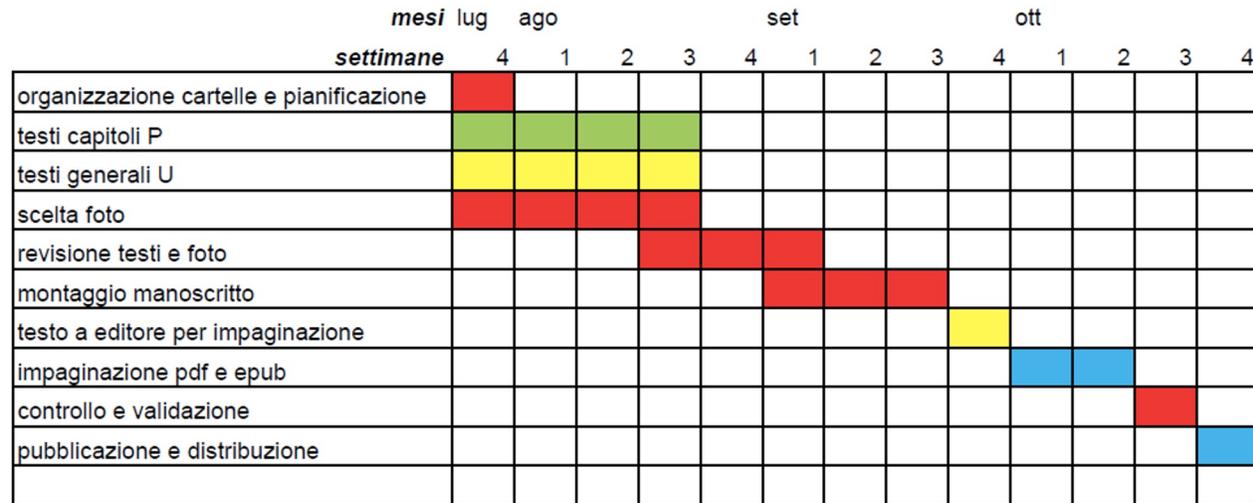

**Quali sono le
caratteristiche
di un progetto
culturale?**

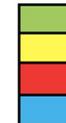
Progetto ha carattere di temporaneità (non nel risultato progettuale ma nel processo)

Temporaneità : durata predeterminata racchiusa tra un punto di partenza e uno di arrivo e dal raggiungimento dell'obiettivo dato, non opera con logica di continuità dell'azione

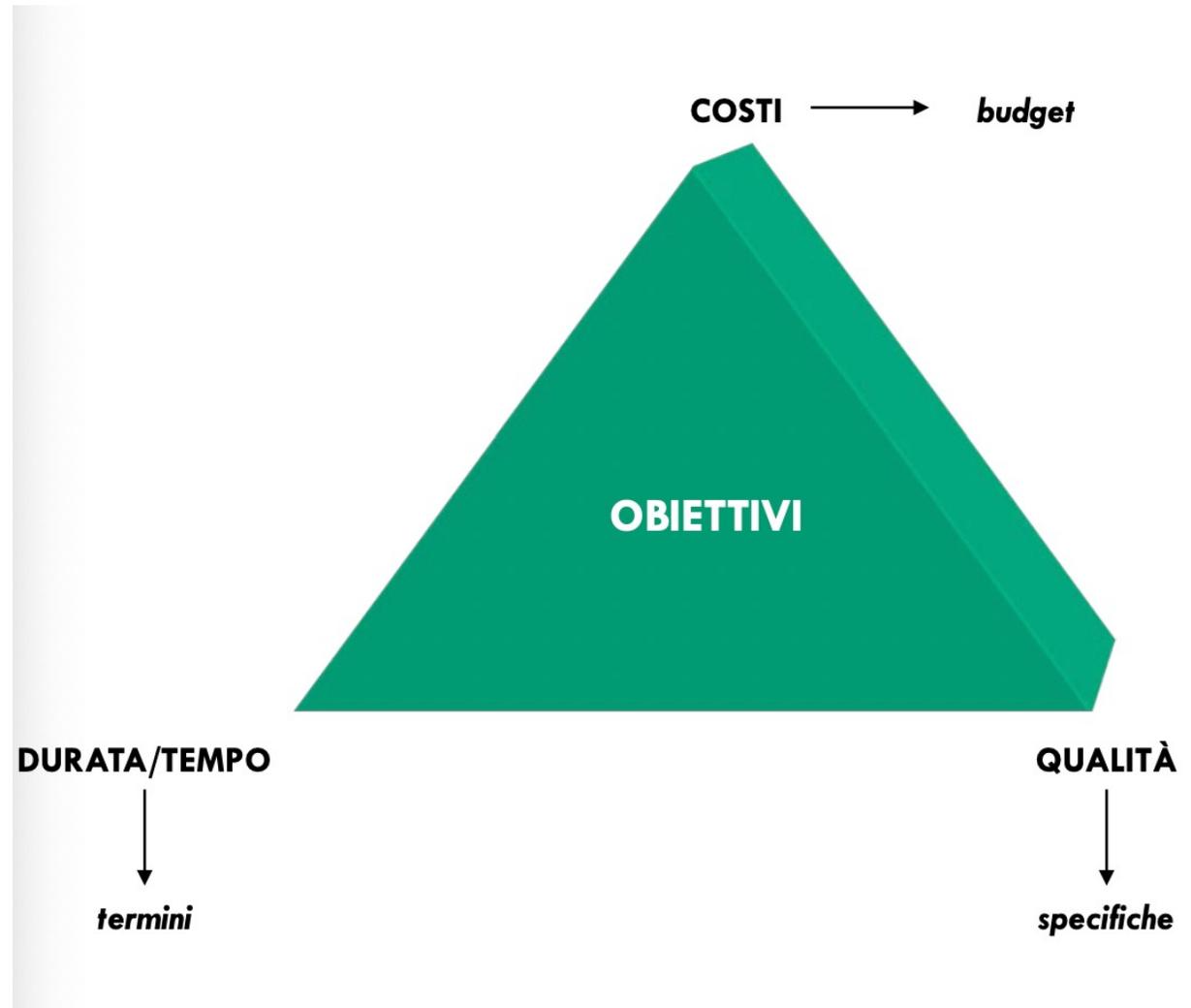
Umberto Santucci
SGUARDI MINIMI

patrizia
umberto
P e U insieme
editore

**Progetto è
soggetto a
rischi e vincoli**

Progetto e vincoli

Vincoli come opportunità

non minimizzare le interferenze nel progetto

- Ambito
- Ambiente
- Sostenibilità • Risorse
- Tempi
- Qualità

Progetto e vincoli

A. RESTRIZIONI

B. DIVIETI

C. CONDIZIONAMENTI

- burocratiche, formali, amministrative, normative
- culturali, connesse alle prassi settoriali
- infrastrutturali, fisiche
- tecniche e tecnologiche, connesse all'uso di specifici materiali
- logistiche, legate all'impiego delle risorse
- costi
- tempi

Caratteristiche di un progetto culturale

- **Progressività:** progetto frutto di approssimazioni che comportano risultati intermedi, revisioni, aggiustamenti
- Unicità – originalità – **irripetibilità** legata ai contenuti, alle finalità, agli obiettivi
- **Significati: il progetto culturale è atto di significazione**
- **Visibilità pubblica**

- **Lavoro in team:** lavoro di un gruppo con diverse competenze
- Risorse differenziate sia umane che finanziarie: realtà **multistakeholder**
- **Complessità** legata a obiettivi, contenuti, gestione, contesti

**Quello che
contraddistingue
un progetto
culturale è la
dimensione di
complessità**

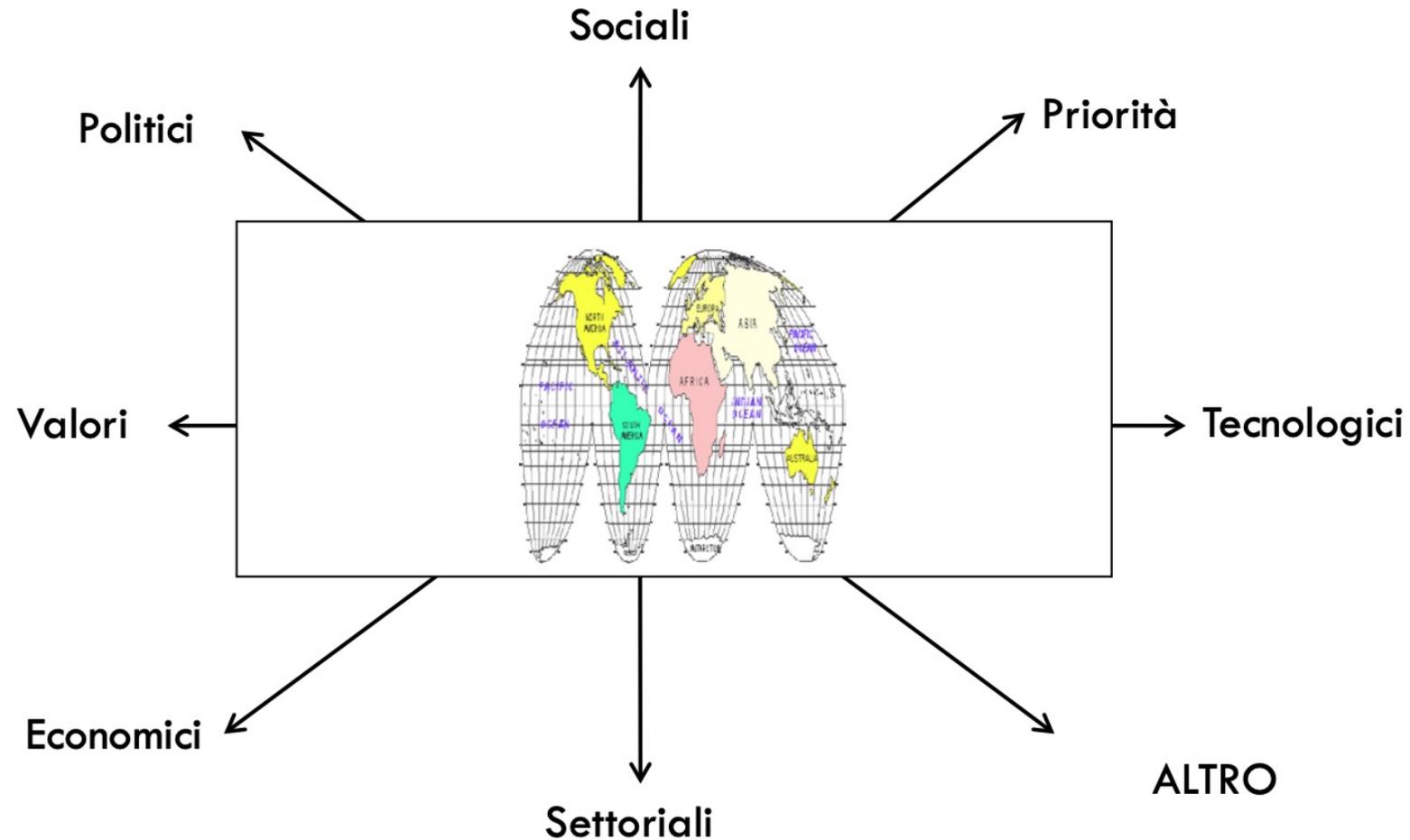

La complessità

Che cos'è la complessità?

“... fenomeno quantitativo determinato dal numero di interazioni e di interferenze tra un numero elevato di entità.” (Morin, 1993)

La complessità della società odierna

Sistema complesso adattivo

ASPETTI FONDAMENTALI	TIPO DI SISTEMA			
		Sistema semplice	Sistema complesso adattativo	Sistema caotico
	Numero stati ed elementi	Pochi stati possibili Pochi elementi e simili	Grande numero di stati Possibili Molti elementi diversi	Grandissimo numero di stati possibili
	Connessioni	Connessioni fisse tra i Componenti, lineari	Componenti dispersi e liberi di interagire localmente all'interno di una struttura gerarchica Molte connessioni e non lineari	Componenti dispersi e liberi di interagire localmente
	Comportamento	Semplice: prevedibile	Emergente: prevedibile e imprevedibile	Disorganizzato: imprevedibile
Esempio	Il sistema di riscaldamento centralizzato	Gli organismi viventi, le organizzazioni, le ecologie, le culture	Il tempo meteorologico, una pila di sabbia	

Quali dimensioni di complessità?

stakeholder- pubblico

normative/politiche

territorio

creatore/autore

La complessità di un progetto culturale

Progetto culturale vive nella complessità di:

- Contesto
- Obiettivi
- Contenuti
- Risorse umane e finanziarie

La complessità di un progetto culturale

- Instabilità, indeterminatezza, **continuo cambiamento ed ambiguità del contesto** e quindi dei perimetri progettuali
- **Eterogeneità di stakeholder** con interessi ed aspettative diverse
- Intangibilità, unicità, irripetibilità, **esclusività ed originalità di temi**, forme e contenuti derivanti da processi di creazione intellettuale ed artistica
- **Indeterminatezza del “risultato finale”** ed impossibilità di poterlo “testare”
- **Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà dell'ambiente progettuale** e quindi di apporti, logiche, professionalità, culture e competenze tutte differenti
- **Intensità del fattore umano coinvolto in ambiente multi-team**
- Preponderanza di prassi settoriali e processi artigianali
- **Obiettivi ambiziosi ed innovativi**, finalità molteplici, capacità di servire più politiche ed istanze diversificate, sia di natura individuale che collettiva
- Ridondanza e molteplicità di variabili dalle fluttuazioni irregolari e **non linearità**
- Preponderanza di **vincoli e restrizioni**
- Presenze di **dipendenze (ad esempio da finanziamenti pubblici)**
- Diminuzione delle risorse economiche vs debolezze economico finanziarie

**Per affrontare la
complessità
abbiamo
bisogno del
project
management**

Project management

Project management

Il project management è la gestione del progetto e rappresenta l'insieme delle metodologie, delle tecniche, degli strumenti e delle pratiche preposte alla conduzione progettuale. È un sistema di regole e di strumenti che consentono di coordinare e controllare le attività di un progetto, il quale costituisce un processo di creazione di uno specifico risultato.

L'applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguire gli obiettivi.

Un piano organico e dettagliato per l'esecuzione di un lavoro e lo svolgimento di un'attività.

Cultura di progetto

Priorità di azione alla »cultura di progetto«, prassi di proceduralizzazione di costruzione di possibilità in qualunque ambito si operi, incluso quello culturale.

Trattato di Maastricht e Lisbona, Unione Europea

Project management

Uno **sforzo complesso**, di regola di durata inferiore a tre anni, comportante compiti interrelati eseguiti da varie organizzazioni, con obiettivi, schedulazioni e budget ben definiti. Archibald, 2008

«Un **insieme coordinato di attività che hanno uno specifico obiettivo** da completare con determinate specifiche, hanno tempi d'inizio e di fine definiti, hanno limiti di finanziamento, utilizzano risorse umane e non, sono multifunzionali.

Storia del project management

1943: Il project management si afferma come prassi manageriale e insieme di regole e di strumenti con il gruppo di lavoro diretto dal fisico Oppenheimer per la costruzione della bomba atomica (progetto Manhattan).

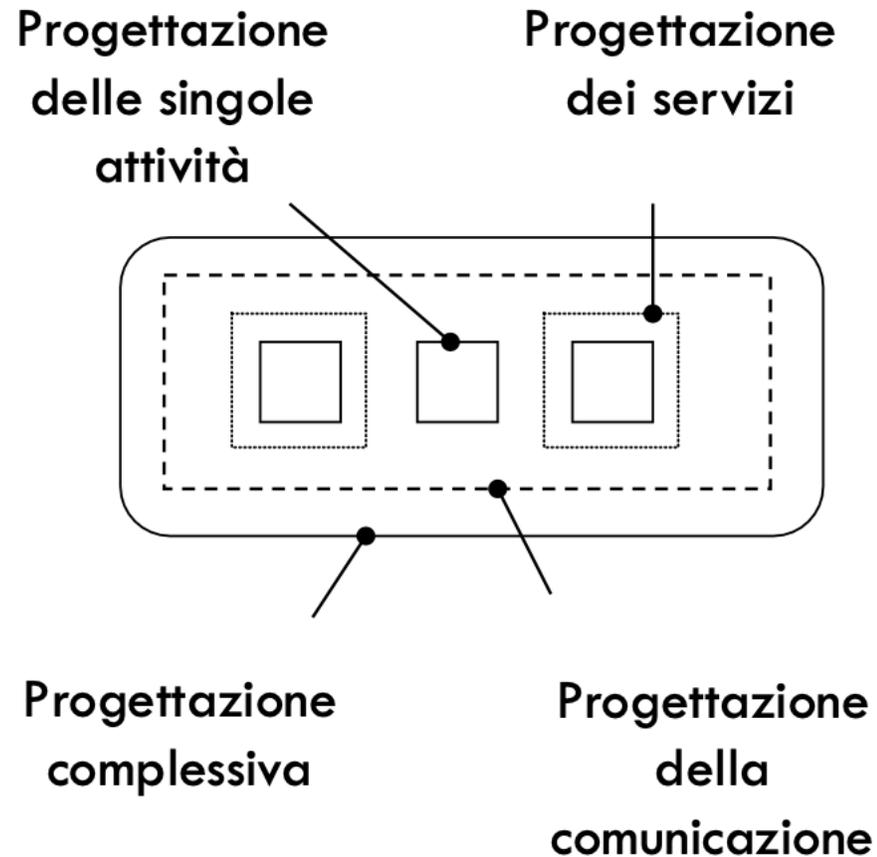

Project management

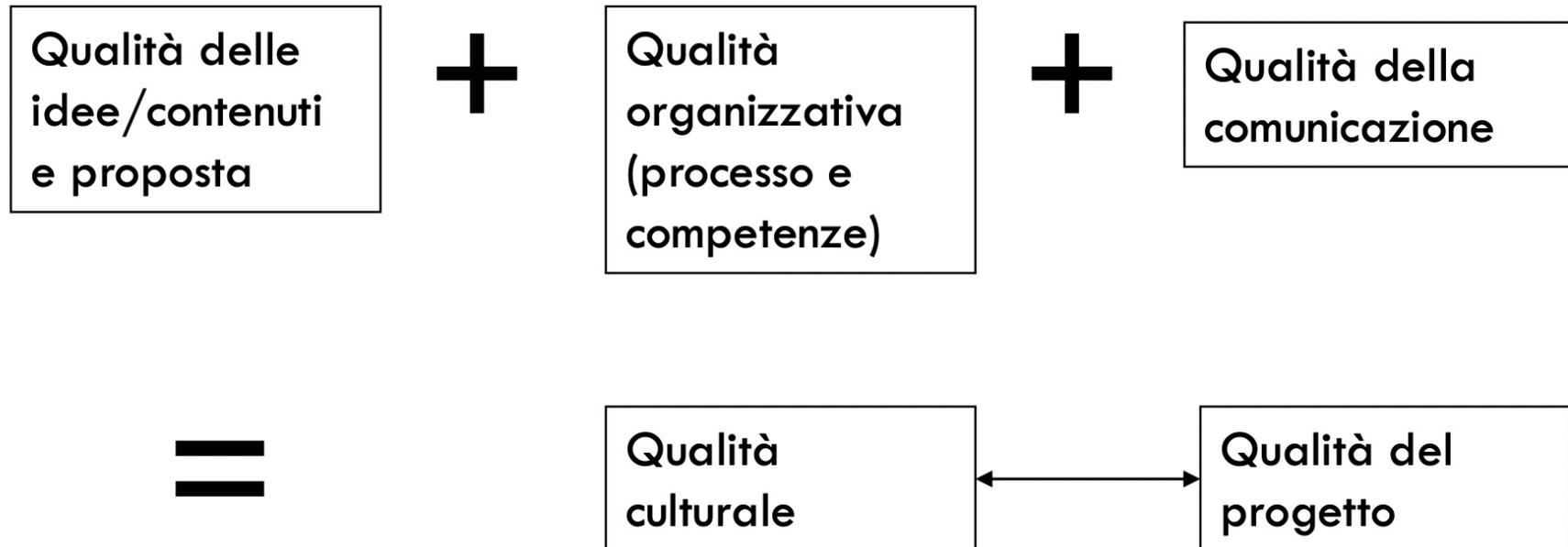
Livelli di progettazione

Il progetto è una sorta di contenitore di tanti sub-progetti (Argano, 2012)

Come si misura la qualità di un progetto

La qualità del progetto è quella complessiva derivante dalla **somma più addendi**

6 Azioni della progettazione culturale (Amari, 2017)

- 1. Tutela**
- 2. Conservazione**
- 3. Valorizzazione**
- 4. Gestione**
- 5. Promozione**
- 6. Fruizione**

**Il project
management ci
aiuta a
prevenire
l'imprevedibile**

**Quali
componenti
possono
impedire la
realizzazione di
un progetto?**

Film non portati a compimento

Calamità naturali

Indisposizione dell'artista

Mancanza di fondi

Problemi economici

Controversia sui diritti della sceneggiatura

Abbandono del protagonista

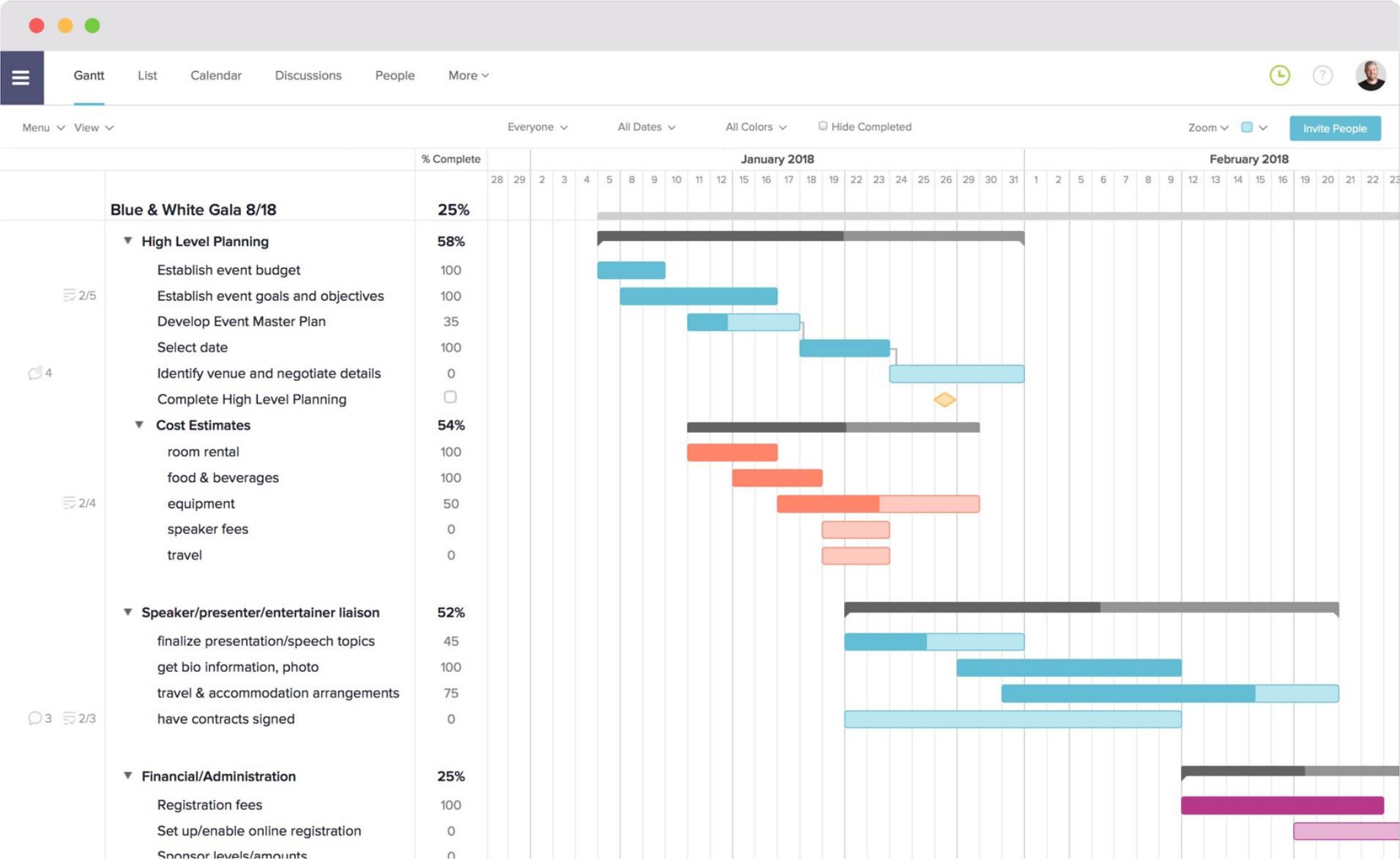
Project management: ciclo di vita

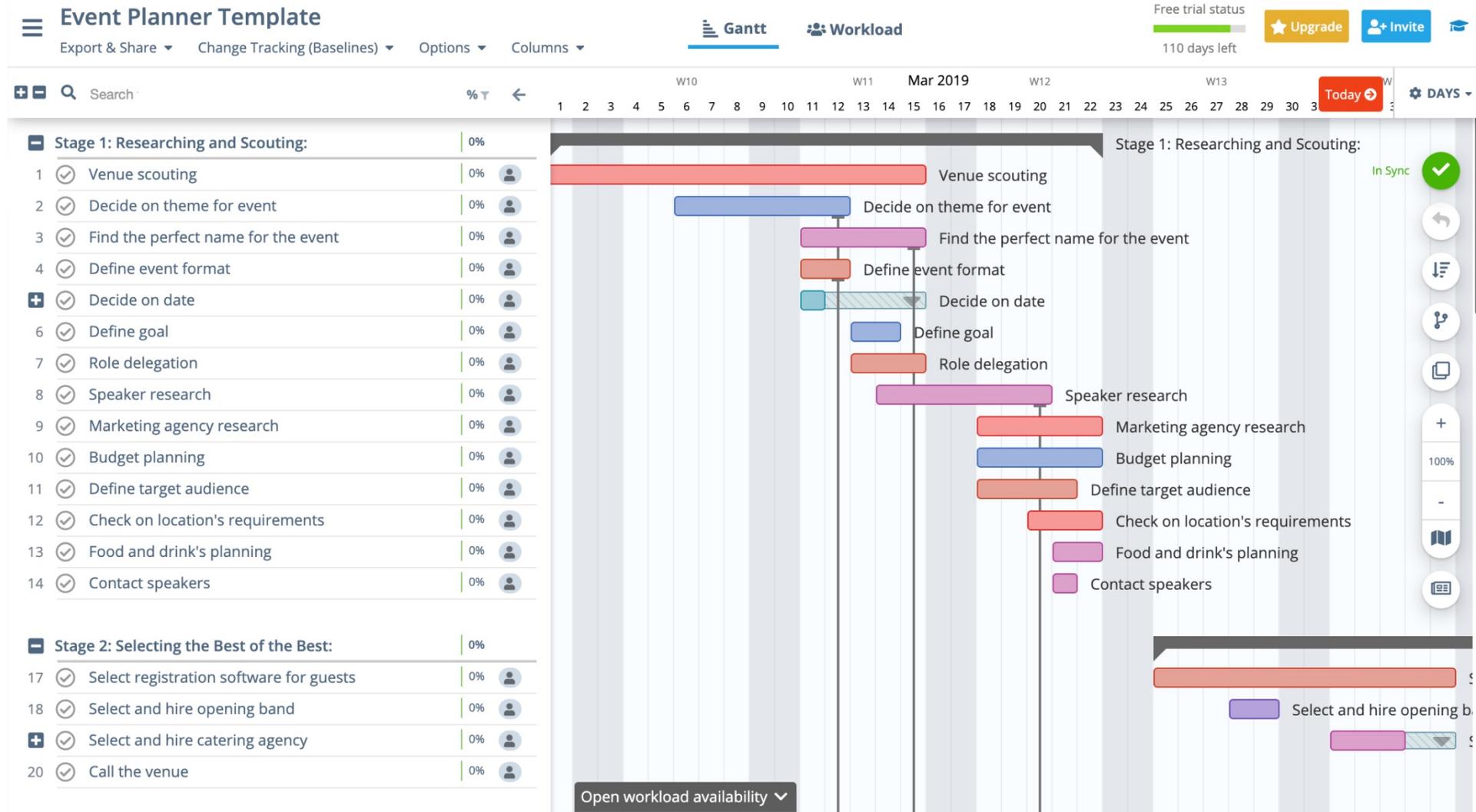
waterfall: a sequenze - a cascata

Cronoprogramma (diagramma Gantt)

Event-Project Planner Template

Il ciclo di vita del progetto

1. Ideazione– sviluppo concept (fase di analisi, ricerca)

2. Attivazione – studio di fattibilità

3. Pianificazione

5. Esecuzione (Attuazione-Completamento)

5. Valutazione

2 attività costanti

Durante tutte le altre fasi di sviluppo

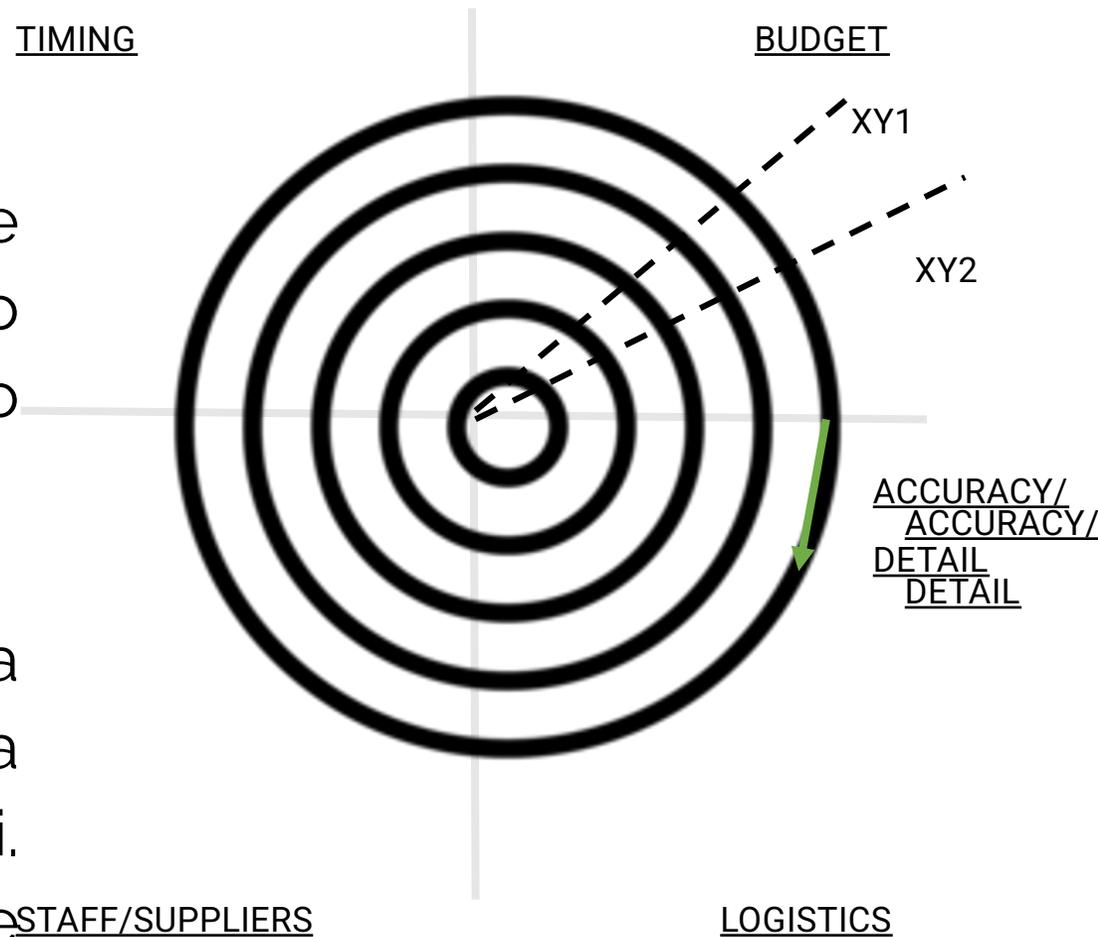
1. CONTROLLO

Ogni passo ed ogni azione deve essere verificata per assicurarsi che il lavoro svolto sia conforme al progetto originario e rispetti risorse ed esigenze

2. ADEGUAMENTO/ RIPIANIFICAZIONE

Viene utilizzato con intensità diverse ma è particolarmente importante di fronte a deviazioni significative dai risultati attesi.

È necessario saper riprogettare e pianificare nuove strategie e nuovi strumenti.

Comunicazione del progetto

Il progetto va comunicato in varie sedi ed in diversi momenti del suo ciclo di vita

- verso l'interno (team e struttura committente)
- verso l'esterno (decisori politici, istituzioni, partner, artisti, mass media, finanziatori, ecc..).

attraverso un **dossier**, che potrà trasformarsi, a seconda delle esigenze e dei destinatari, utilizzando forme, informazioni e linguaggio, in Dossier stampa, Dossier di finanziamento, etc.

Stesura del progetto

Versione *small* (1/2 cartelle) o *large* (max 12-15 cartelle) • il titolo dell'evento (anche naming provvisorio)

- le premesse che hanno portato all'idea,
- la descrizione e l'articolazione di ciò che avviene,
- i significati, le intenzioni, le motivazioni alla base dell'idea, gli obiettivi
- l'indicazione di un eventuale pubblico o destinatari specifici a cui il progetto è rivolto,
- i punti di forza e le opportunità che il progetto rivela o può sviluppare,
- l'indicazione dei principali collaboratori da coinvolgere,
- l'indicazione di ciò che sarà indispensabile dal punto di vista tecnico e logistico,
- l'indicazione delle risorse già disponibili (mezzi, umane, finanziarie),
- l'indicazione delle modalità di svolgimento,
- l'indicazione dei tempi presumibili di attuazione,
- l'indicazione dei primi dettagli organizzativi.

Comunicazione del progetto

Destinatari	Strumento	Fase progettuale
Team Stakeholder (in particolare Partner, Finanziatori)	Piano di progetto (detto anche <i>statement of scope</i>)	Ideazione
Team Stakeholder (tutti)	Documento di progetto	Attivazione Pianificazione Attuazione
Agenzie di comunicazione	Brief creativo	Attuazione
Stakeholder (Media)	Dossier stampa	Attuazione
Team Stakeholder (Partner, Finanziatori)	Dossier finanziamento	Attivazione Attuazione
Team Stakeholder (Fornitori, Istituzioni, Strutture di accoglienza)	Scheda (rider) tecnica	Attuazione
Stakeholder	Web site	Attuazione
Team	Intranet	Attivazione
Stakeholder	Kit pubblicitario, promozionale, edizioni	Attuazione
Stakeholder (Partner, Finanziatori)	Documenti consuntivi e di rendicontazione	Completamento
Team Stakeholder (Partner, Finanziatori)	Report di valutazione	Valutazione

Ideazione

Output: idea- strategia -obiettivi

Strumento: 6 W

Partiamo da un sogno, da un'utopia per costruire un progetto.

RACCONTA LA TUA CAPITALE

NOME DELLA CITTÀ

SE FOSSE UNA CAPITALE SAREBBE PIENA DI...

SE FOSSE UNA METAFORA SAREBBE...

KUBLAI

IL PODCAST | SULLE CAPITALI | DELLA CULTURA

DESIGN YOUR CAPITAL OF CULTURE

COME SAREBBE LA TUA CITTÀ SE FOSSE UNA

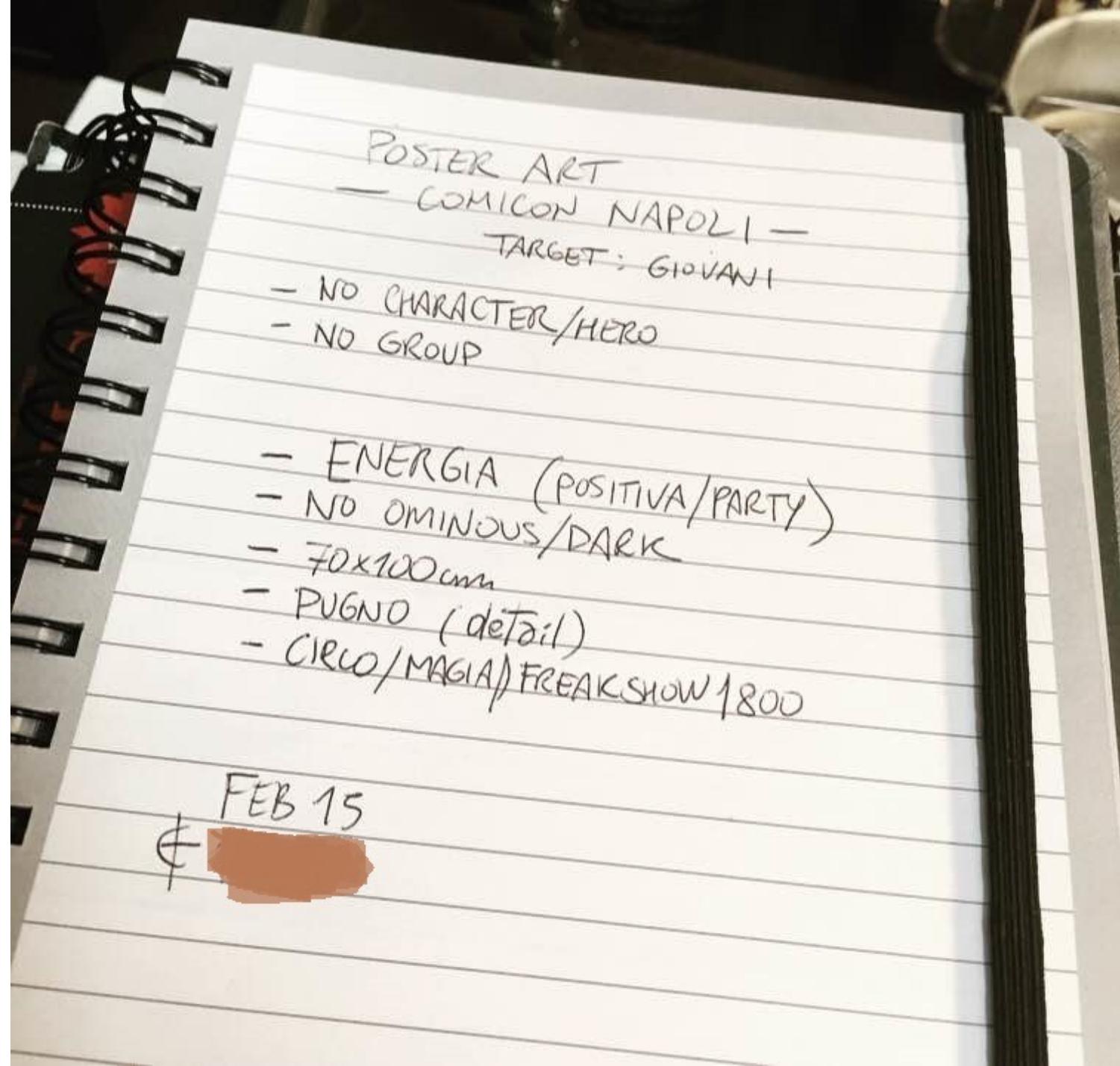
CAPITALE DELLA CULTURA? RACCONTALA!

COME NEL PODCAST KUBLAI, OGNI CAPITALE

NASCONDE SEGRETI, METAFORE, LUCI E OMBRE.

OGNI CITTÀ VA OLTRE I SUOI EDIFICI.

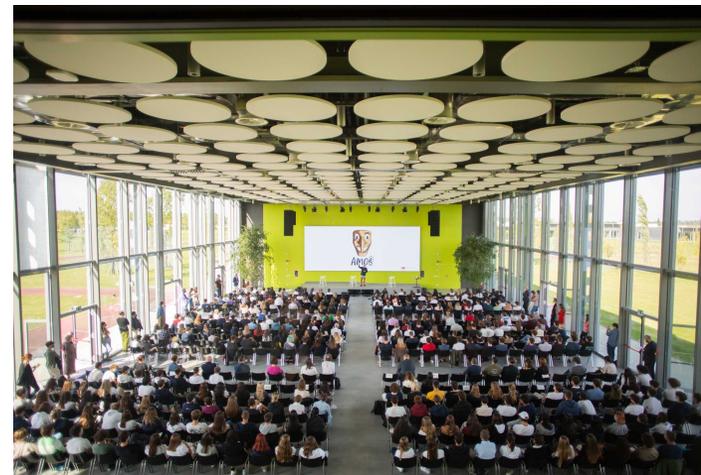
In altri casi da un brief

**Definiamo la
strategia poi
verranno gli
elementi
operativi**

**Evitiamo i progetti
“accozzaglia”**

**Costruiamo
un'idea
progettuale
dotata di sintesi
e coerenza.**

- **Per non essere “attaccabile” da sponsor e partner**
- **Per mantenere un’identità riconoscibile e potersi rinnovare**

Coerenza e identità di un progetto

Ogni evento si lega a un immaginario di valori, di estetica, e di contenuti a cui deve corrispondere la giusta comunicazione, identità visiva e strumenti.

Concept creativo e visual

IMMAGINE COORDINATA – COERENZA COMUNICATIVA

logo

ricorrente / edizione

declinazioni

guidelines

visual + font + graphic

Adv (affissioni, digital e banner), carta intestata, leaflet, program book, ticket e pass, segnaletica interna, location, allestimenti stand, abbigliamento staff, merchandising, artisti

COMICON C²²
22/25
APRILE 2022
XXII INTERNATIONAL
POP CULTURE FESTIVAL
NAPOLI
MOSTRA D'OLTREMARE

COMICON

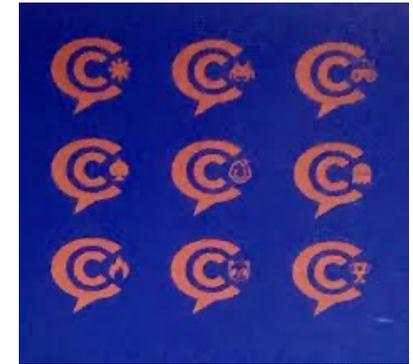
NAPOLI - 22/25 Aprile 2022

COMICON

XXI EDIZIONE - NAPOLI - 25/28 APRILE 2019

COMICON
EDIZIONI

MURALETTI E ADDORATORI II
FASTWAY FAMILY
VIA MARCONI

LABORATORI
IMAGO
MUSIC DOJO
SPOGLIATOJO COSPLAY

COMICON XXII INTERNATIONAL
POP CULTURE FESTIVAL
NAPOLI
MOSTRA D'OLTREMARE
22/25 APRILE 2022

CULTURA CREA 2.0, FESTO USLU, open fiber, FORST, BORBONE, CIAI, AL 100%, Ditronegroup, anm, GLS, FIA

COMICON.IT @NAPOLICOMICON #COMICON22
©2022 COMICON / Artwork: FRANK MILLER / Coloring: EMILIANO MAMMUCADI / Design: DOPPIAVI STUDIO

LA MAPPA È PURAMENTE INDICATIVA E SUSCETTIBILE DI MODIFICHE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE SENZA PREAVVISO.

Immagine coordinata? – declinazioni del logo

work process Ideazione di un progetto

Profilo strategico: manifesto

Indica la **missione** e la **vision** del progetto, la sua "dichiarazione di intenti", il suo traguardo finale, la giustificazione stessa della sua realizzazione e ciò che lo contraddistingue da tutti gli altri. È il "manifesto" dell'evento. In alcuni casi è dato anche da uno slogan, mentre in altri è più esaustivo e pone e risolve le questioni di fondo.

Concept: identità e contenuti

Costruisce praticamente l'identità visiva e grafica e i contenuti di cosa vuole essere il progetto.

La drammaturgia di progetto

La drammaturgia di progetto equivale ad una **rappresentazione** o ad una **narrazione** di temi ed azioni, anche mediante sequenze (vincoli, libera, entrate/uscite, circolarità, compressione, pieno/vuoto)

Le tecniche di drammaturgia del progetto possono attingere metaforicamente e strutturalmente a:

- *Storytelling* classico
- Messa in scena
- *Storyboard*
- Linguaggio cinematografico (soggetto + trattamento + scaletta + sceneggiatura)

La drammaturgia di progetto

Lo storyboard di progetto è idealmente una ricostruzione in chiave di sintesi delle principali "inquadrature" che caratterizzano le diverse attività e si ricollega allo strumento usato nel cinema per rappresentare visivamente la sceneggiatura di un film.

