

# Laboratorio di Progettazione culturale

Università degli Studi di Parma  
15 novembre 2019

Dott.ssa Cristina Travanini  
[cristina.travanini@gmail.com](mailto:cristina.travanini@gmail.com)  
+39 3491849845

# Index

- // La settimana scorsa...
- // Definizioni di progetto, culturale e non
- // Caso studio: Parma capitale italiana della cultura 2020
- // Pars construens
- // Retrospettiva

# // La settimana scorsa

## Perché ha senso occuparsi di progettazione culturale

- > ragioni economiche
  - Cultura 6,1% PIL
  - Fattore di moltiplicazione 1,8: per 1€ investito in cultura, 1,8€ attivati in altri settori\*

> impatto sociale e culturale generato

Caso studio: Casa dei Saperi presso la Fondazione Adolfo Pini, Milano

>> sviluppo di una proposta curatoriale  
"Nuove Utopie"

## Come si fa progettazione culturale:

> rispettando i vincoli dati:

- di spazio
- economici > budget

> allocando le risorse economiche e le persone necessarie

>> prevedendo una retribuzione per le persone coinvolte (il lavoro culturale non è volontariato)

>> avendo ben in mente un pubblico (target)

# // "Progetto": il dizionario

pro|gèt|to

s.m.

1. piano organico e dettagliato per l'esecuzione di un lavoro e lo svolgimento di un'attività:
2. piano, intenzione o proposito più o meno definito
3. documentazione tecnica o elaborato tecnico per l'attuazione di un'opera di ingegneria civile, di urbanistica, di restauro, ecc., costituito da una relazione descrittiva, dai disegni, dai calcoli e da un preventivo di spesa
4. ideazione per lo più accompagnata da uno studio relativo alla possibilità di attuazione o esecuzione

# // "Progetto": la definizione operativa

«Uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un prodotto, un servizio, o un risultato unici»  
Project Management Institute 2004, p. 4

«Uno sforzo complesso, di regola di durata inferiore a 3 anni, che comporta compiti interrelati eseguiti da varie organizzazioni, con obiettivi, programmazioni e budget ben definiti»  
Archibald 2008.

«Un'attività di produzione di mondi possibili»  
Leone e Prezza 1999

«Un insieme coordinato di attività che hanno uno specifico obiettivo da completare con determinati vincoli:

- tempi di inizio e di fine definiti
- limiti di finanziamento»
- programmazione delle azioni delle persone coinvolte.

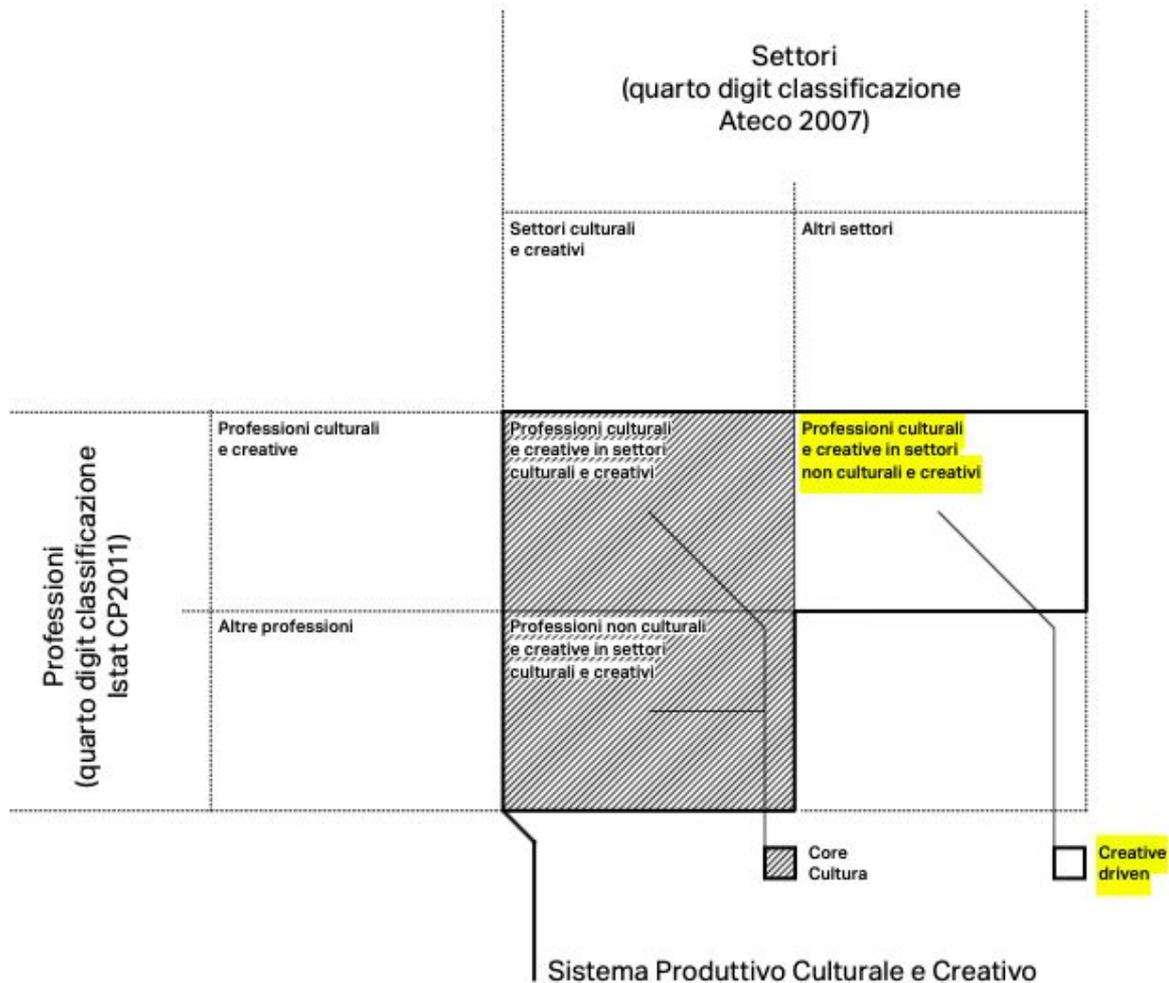
*Kerzner 2005, p. 2*

# // I settori della cultura

## Settori e sub settori della cultura

SETTORE	SUB SETTORE
<b>Patrimonio culturale</b>	
Arti visive e figurative	Pittura, Scultura, Fotografia, Videoarte, Altre forme di arte plastica
Arti dello spettacolo	Teatro, Musica, Danza e balletto, Circo, Opera, Eventi multidisciplinari, Parchi a tema
Patrimonio Culturale - beni materiali	Archeologici, Storico-Artistici, Archivistici, Librari, Architettionici, Etnoantropologici, Ambientali, Paesaggistici, Naturalistici, Fondazioni e Istituti culturali, Parchi letterari, scientifici, tecnologici
Patrimonio Culturale - beni immateriali	Tradizioni, Usi, Costumi, Pratiche, Religione, Storia, Enogastronomia, Turismo culturale, Associazionismo culturale.
Eventi di approfondimento culturale	Letteratura, Storia, Filosofia, Economia, Psicologia, Diritto, etc.
<b>Industrie culturali</b>	
Audiovisivi	Cinema, Video, Videogiochi,
Network / Broadcasting	Televisione, Radio
Editoria	Giornali, Riviste, Fumetti, Libri, Discografia
<b>Attività ed industrie creative</b>	
Design	Grafico, D'interni, Arredamento
Moda	Alta Moda, Prêt à porter, Complementi
Pubblicità	
Architettura	
Artigianato	Artistico, Tradizionale
ITC	Internet, Telefonia

# // I settori della cultura



# // Il progetto culturale

## Le caratteristiche di un progetto culturale

*Unicità:* legata ai contenuti, alle finalità e agli obiettivi.

*Finalizzazione e focalizzazione:* su più obiettivi chiari, espliciti, interconnessi, a breve, medio o lungo termine e presentano sempre carattere di innovazione.

*Ciclo di vita:* il progetto è suddiviso nel suo ciclo di vita in tappe, fasi, momenti diversi che a loro volta possono ripartirsi anche in sub-fasi.

*Progressività:* il progetto è frutto di approssimazioni continue e passaggi che comportano risultati intermedi, revisioni, aggiustamenti, sviluppi ulteriori.

*Lavoro in team:* il progetto si realizza attraverso l'azione di un gruppo di persone dalle competenze differenziate, che collaborano tra loro e sono guidate da uno o più responsabili.

*Rischio:* ogni progetto comporta rischi, in questo caso definibili come *rischi che contano* e che possono diventare opportunità.

# // Gestione di un progetto culturale: definizione

Il Project Management culturale:

Consiste nella **gestione sistematica di un'attività complessa**, unica, di durata predeterminata, orientata al conseguimento di più obiettivi predefiniti.

Il risultato consiste in un prodotto, servizio o esperienza originale, a **elevato contenuto intellettuale e creativo**.

Si privilegia il lavoro in **team interdipendenti**, con **vincoli** che derivano da tempi, ambiente, risorse, ambito e sostenibilità del progetto.

(Archibald, 2008)

# // Tipologie di progettazione culturale

Progettazione  
didattico-educativa

Produzione editoriale

Programma curatoriale

- > festival
- > cicli di  
incontri/conferenze
- > mostre

Progettazione

gestionale

- >>business plan
- >>fund raising
- >>strategia di  
comunicazione+marketing

# // Pars construens

Come scrivere un progetto:

1. ideazione >> l'idea
2. gli obiettivi
3. il target
4. cronoprogramma
5. analisi di contesto: PEST - Stakeholder
6. la strategia di comunicazione
7. budget

# // Analisi di contesto

## BENCHMARKING

– quali sono le pratiche migliori nel settore

## CHI È IL TARGET

Chi sono gli stakeholder  
– i principali attori in gioco

Analisi PEST del  
contesto esterno:

P - politica

E - economica

S - sociale

T - tecnologie

# // Analisi degli Stakeholder

## Gli stakeholder di progetto: esempio per un festival



# // Budget

## Il processo di budgeting

### **COSTI** (*valore assoluto e percentuali*)

- Costi diretti di progetto (artistici, allestitivi, tecnici, logistici, organizzativi)
- Costi di comunicazione e marketing
- Costi di funzionamento e spese generali

### **RICAVI** (*provenienza, valore assoluto e percentuali*)

- Finanziamenti pubblici (comunitario, locale, regionale, nazionale)
- Finanziamenti privati (sponsorizzazioni, donazioni, servizi, erogazioni liberali)
- Autofinanziamento ed entrate proprie (mezzi propri, attività commerciale, coproduzioni)
- Finanziamenti sovranazionali

# Caso studio // Parma capitale italiana della cultura 2020

> Obiettivi

> Parole chiave

"La cultura batte il tempo" (VIDEO)

> Multidisciplinare

> TARGET

PARMA  
CAPITALE  
ITALIANA  
DELLA  
CULTURA  
2020



# Caso studio // open call: "Cultura *per* tutti, cultura *di* tutti"

## > Obiettivi

Audience Development  
Binomio  
cultura-democrazia  
Accessibilità del sistema  
turistico-culturale  
>>Tecnologie  
Sviluppo imprese  
creative-driven

## > Parole chiave

Inclusione  
Fruibilità dei musei  
Nuovi pubblici  
Innovazione  
Abbattimento delle  
barriere (linguistiche,  
cognitive, sensoriali)

## > Ambito

(Multidisciplinare)  
  
Valenza  
intergenerazionale  
interculturale  
interreligiosa, ...

## > TARGET

Giovani  
Famiglie  
Anziani  
Residenti stranieri  
Persone con disabilità

# // Pars construens

Proviamo a immaginare un progetto con cui rispondere alla Open Call di Parma Capitale della cultura 2020.

Teniamo presente:

1. obiettivi
2. contesto >> analisi PEST  
>> analisi Stakeholder
3. business plan >> budget richiesto