

Cansu Ünal

cansu.unal@agu.edu.tr

0000-0002-2071-0419

Thesis Advisor

Prof. Burak
Asiliskender

burak.asiliskender@agu.edu.tr

Exploring the Dialog Between Design and Display: Architectural Integration of Contemporary Art Exhibitions in Italian Institutions

abstract Museums are dynamic spaces where architecture and exhibition design interact in significant ways, influencing each other and contributing to a cohesive cultural experience. The relationship between contemporary art exhibitions and museum architecture is crucial in shaping the narrative and the display of art. By exploring the relationship between contemporary art exhibitions and the architecture of museum buildings, a comprehensive analysis is offered of how these elements engage in a dynamic dialogue. Through a detailed comparative analysis of four landmark institutions—Fondazione Prada in Milan, Strozzi Palace in Florence, MAXXI in Rome, and the Venice Biennale's Arsenale—the study investigates the transformative role of architectural innovation in redefining historical structures for contemporary cultural purposes. The research underscores the significance of adaptive reuse in the evolution of museum spaces, examining how the architectural characteristics and spatial configurations of each building influence curatorial strategies and display of art. Focusing on the interplay between museum architecture and the thematic content of art exhibitions, the study highlights how museums serve as active participants in cultural discourse. This research provides insights into the ways contemporary art exhibitions and museum buildings collaboratively construct a hierarchical narrative space, enhancing the aesthetic, cultural, and educational value of art.

keywords Contemporary Art Exhibition, Museum Architecture, Adaptive Reuse, Curatorial Strategies

özet Müzeler, mimari ve sergi tasarımının önemli şekillerde etkileşime girdiği, birbirlerini etkilediği ve bütüncül bir kültürel deneyime katkıda bulunduğu dinamik mekanlardır. Çağdaş sanat sergileri ile müze mimarisi arasındaki ilişki, sanatın anlatısını ve sunumunu şekillendirmede kritik öneme sahiptir. Çağdaş sanat sergileri ile müze binalarının mimarisi arasındaki ilişkiyi araştırarak, bu unsurların dinamik bir diyalog içinde nasıl etkileşime girdiğine dair kapsamlı bir analiz sunulmaktadır. Milano'daki Fondazione Prada, Floransa'daki Palazzo Strozzi, Roma'daki MAXXI ve Venedik Bienali'nin Arsenale'si gibi dört önemli kurumun ayrıntılı karşılaştırmalı analizi aracılığıyla, araştırma, mimari yeniliğin tarihi yapıları çağdaş kültürel amaçlar doğrultusunda yeniden tanımlamadaki dönüştürücü rolünü incelemektedir. Araştırma, müze mekanlarının evriminde uyarlanabilir yeniden kullanımın önemini vurgulayarak, her binanın mimari özelliklerinin ve mekansal konfigürasyonlarının küratoryal stratejileri ve sanat sunumunu nasıl etkilediğini irdelemektedir. Müze mimarisi ile sanat sergilerinin tematik içeriği arasındaki etkileşime odaklanarak, müzelerin kültürel söylemde aktif katılımcılar olarak nasıl işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu araştırma, çağdaş sanat sergileri ve müze binalarının, sanatın estetik, kültürel ve eğitimsel değerini artıran hiyerarşik bir anlatı alanını nasıl birlikte inşa ettiklerine dair içgörüler sunmaktadır.

anahtar kelime Çağdaş Sanat Sergileri, Müze Mimarisi, Adaptif Yeniden Kullanım, Küratöryel Stratejiler