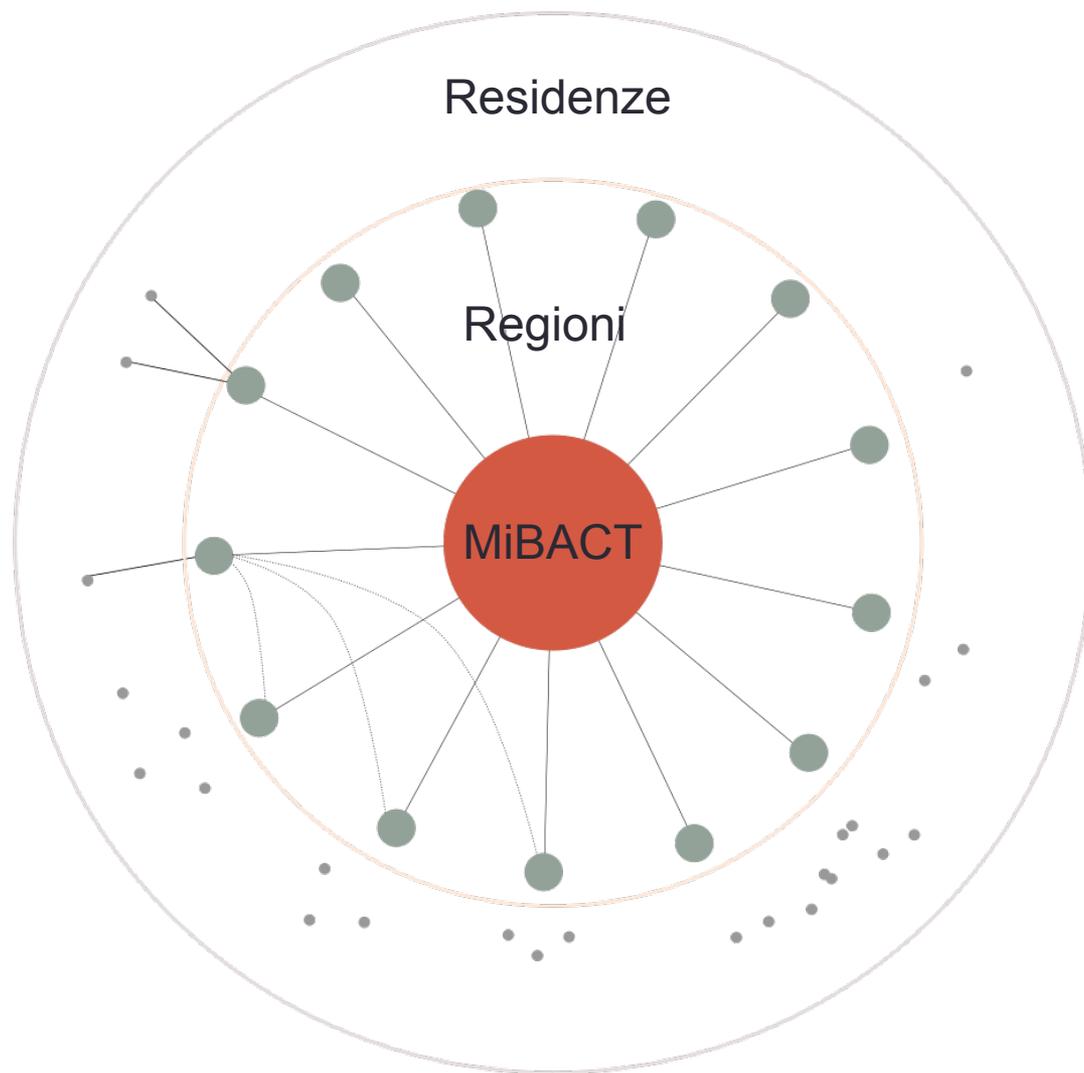

MONITORAGGIO PER L'ATTIVITÀ DELLE RESIDENZE ARTISTICHE

Analisi degli obiettivi programmatici a livello di
politiche culturali

Luisella Carnelli – Fondazione Fitzcarraldo
Simone Seregni – Fondazione Fitzcarraldo

Gli attori del sistema

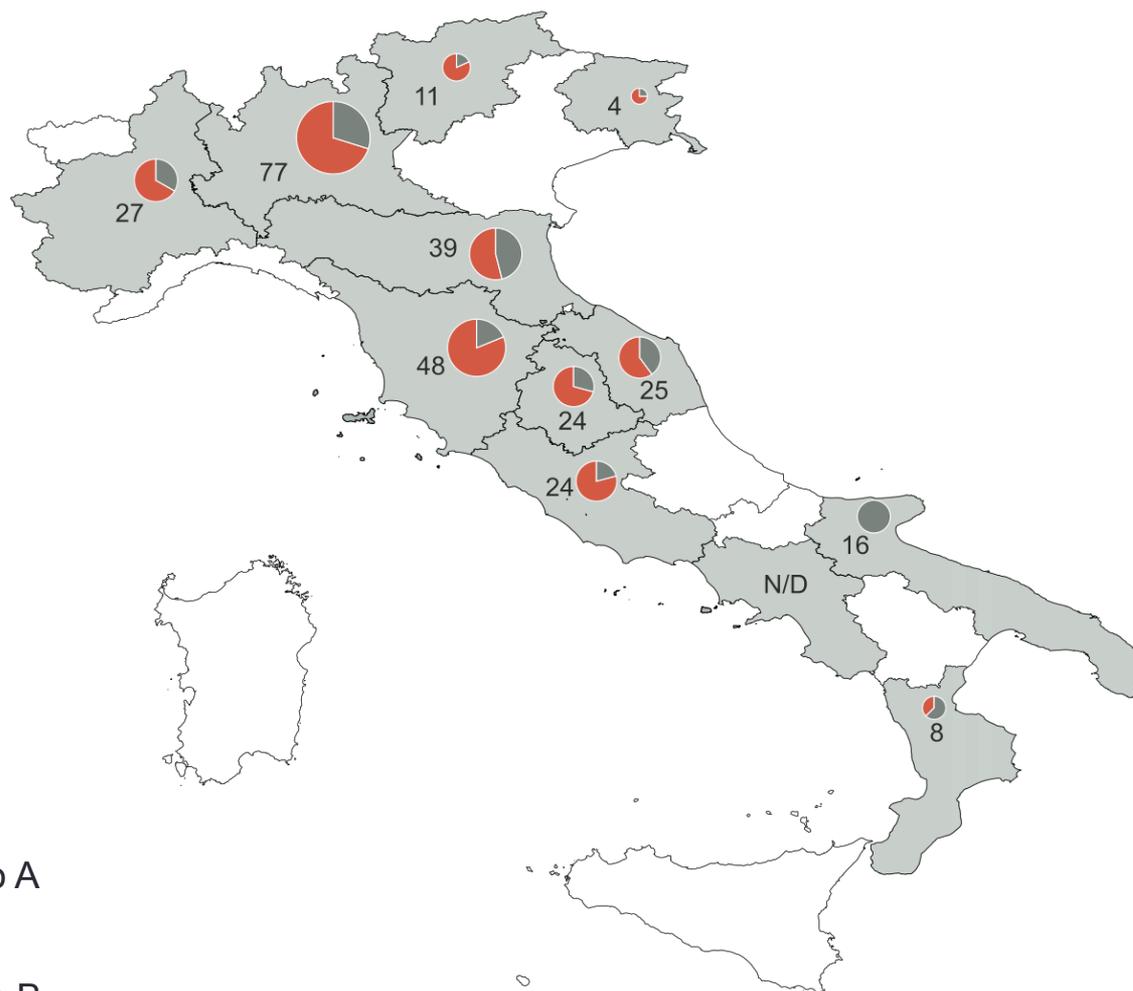

I titolari di Residenza

Calabria	4
Campania	2
Emilia-Romagna	10
Friuli Venezia-Giulia	1
Lazio	6
Lombardia	12
Marche	1
Piemonte	5
Provincia Autonoma di Trento	1
Puglia	10
Toscana	19
Umbria	5

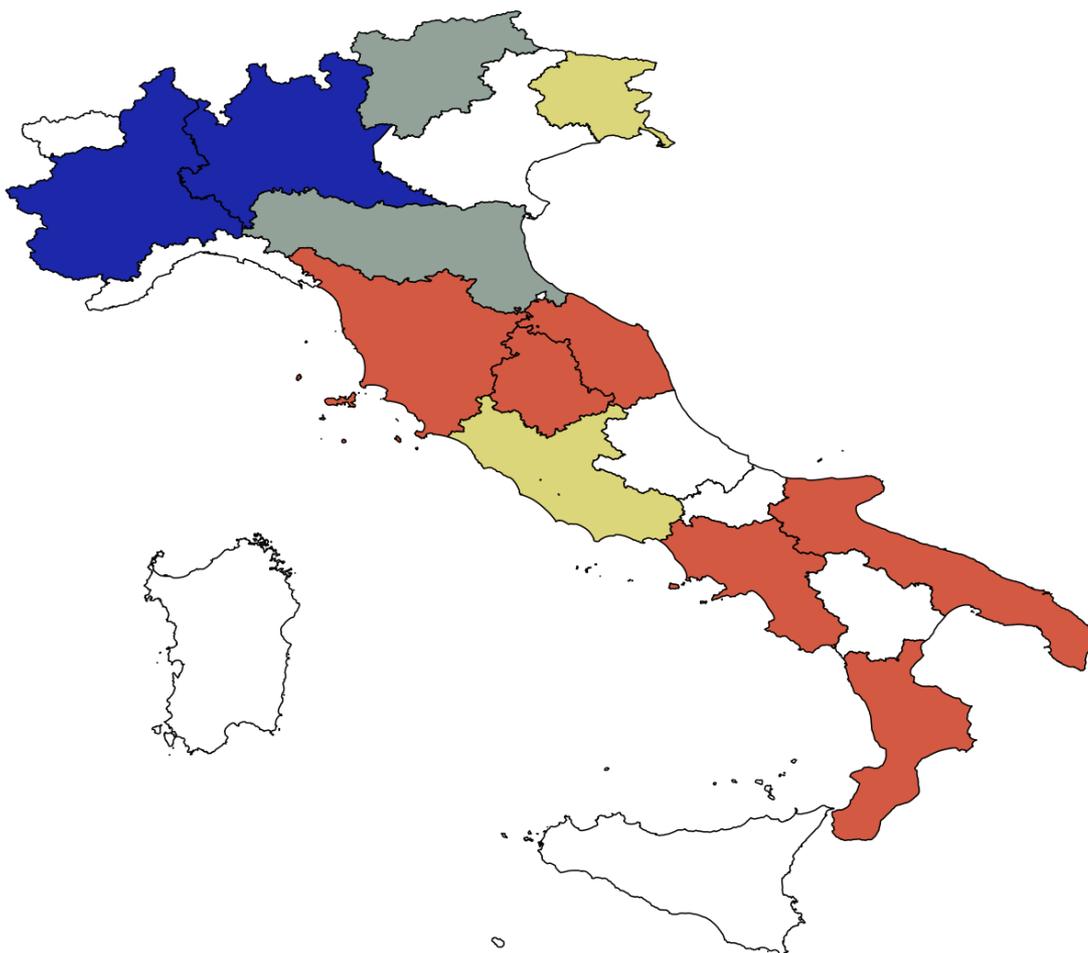
Le attività realizzate dalle Residenze

- obiettivo A
- obiettivo B

**dati provvisori*

Esperienze pregresse e indirizzi futuri

- presenti, con riconoscimento regionale
- presenti, senza riconoscimento regionale
- esperienza conclusa*
* In Regione Lombardia il sistema delle residenze non era regionale ma promosso da Fondazione Cariplo
- nuova esperienza

Consonanze e specificità

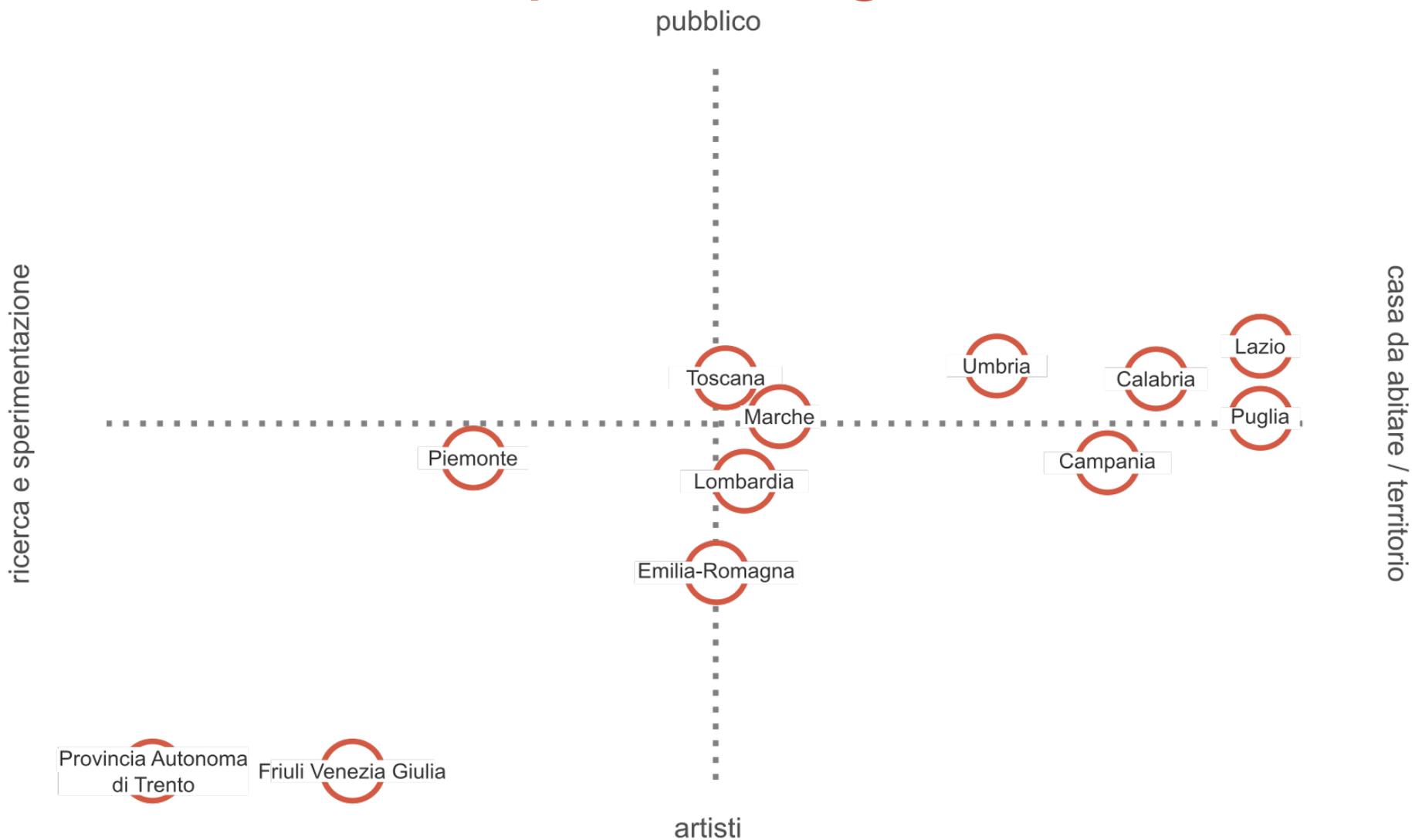
Residenze di prima generazione

- Sistema regionale
- Triennialità contributo / erogazione annuale
- residenze finalizzate alla produzione
- gestione di uno spazio (teatro abitato)
- forte radicamento sul territorio (pubblico, enti locali, fondazioni)

Residenze di seconda generazione

- Sistema nazionale
- Triennialità contributo / erogazione annuale
- Processo creativo non finalizzato e non strumentale rispetto al prodotto
- Artista: mobilità
- Artista: under 35
- Coinvolgimento degli stakeholder territoriali

Quali modelli per le Regioni?

Italia e Europa a confronto

Europa

Policy Handbook on Artists' Residencies
Open Method of Coordination (OMC)

Le Residenze Artistiche forniscono agli artisti e ai professionisti attivi in **ambito creativo tempo, spazio e risorse** per lavorare, in modo individuale o collettivo, su quelle aree della loro pratica artistica che meritano maggiore approfondimento.

Le RA di norma offrono alloggio, tutoraggio artistico, supporto alla produzione, servizi. Le RA possono richiedere o non richiedere un risultato tangibile, come una produzione artistica, una mostra, un progetto, un workshop, una collaborazione.

Italia

Progetto Triennale Interregionale 2015-2017

Lo **spazio/luogo di creazione artistica** e di **programmazione culturale del territorio**, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di **spettacolo dal vivo**. La Residenza è luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio.

Italia e Europa a confronto

Europa

Policy Handbook on Artists' Residencies
Open Method of Coordination (OMC)

1. Focus su processo creativo:
 1. La prima esperienza per un giovane artista
 2. Momento di stacco per concentrarsi sul processo creativo e sulla ricerca
2. Attenzione all'artista e al suo percorso di crescita professionale

Italia

Progetto Triennale Interregionale 2015-2017

1. Mobilità e permanenza degli artisti
2. Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti
3. Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare o consolidare la funzione e il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento

Italia e Europa a confronto

Europa

Policy Handbook on Artists' Residencies
Open Method of Coordination (OMC)

1. Durata media delle RA: 3 mesi-6 settimane (VISA per non Europei)
2. Dalle *Nano RA* alle RA di grandi dimensioni
3. RA concentrate sullo sviluppo delle potenzialità artistiche / Residenze tematiche
4. La maggior parte delle RA sono attive nell'ambito delle arti visive
5. Ultimamente in crescita le RA cross-disciplinari o cross-settoriali.

Italia

Progetto Triennale Interregionale 2015-2017

1. Durata media: 15 gg per la prima annualità 20 gg per seconda e terza
2. RA attive nell'ambito delle performing arts: teatro, danza, circo, musica (solo 1)
3. Le RA italiane tendono a muoversi nell'alveo della multidisciplinarietà intesa come compresenza e giustapposizione nella programmazione e in parte anche nella creazione

7 Modelli di RA per l'EU

1. residenza classica

Le residenze, ospitate da istituzioni culturali ben riconosciute, fanno parte di una più ampia programmazione (mostre, conferenze, workshop) delle organizzazioni stesse.

Focus: sviluppo professionale dell'artista ospite, anche dal momento che la reputazione dell'istituzione culturale attrae curatori, programmatori e pubblici.

2. residenza connessa con istituzioni e festival

Queste residenze traggono benefici dalla loro vicinanza e inclusione con centri e istituzioni di arte contemporanea, teatri e orchestre nazionali, condividendone pubblico e una rete di professionisti.

C'è sempre una certa aspettativa da parte del pubblico e degli operatori per la condivisione dei lavori proposti dall'artista in residenza.

3. residenza curata da artisti

Queste residenze sviluppano un profilo strategico e artistico basato sulle esigenze degli artisti che le fondano; per tale motivo queste residenze, seppur di scala molto diversificata, hanno un profilo artistico e un target molto specifico.

7 Modelli di RA per l'EU

4. residenza basata su processi di ricerca (research-based)

Gli artisti utilizzano i processi di ricerca per creare l'esperienza della residenza; si forma dunque una relazione peculiare tra artisti, persone e luogo in cui la residenza viene condotta.

5. residenza tematica

In queste residenze viene chiesto agli artisti di contribuire a un tema comune, ad esempio la celebrazione di un particolare monumento, un assetto paesaggistico o una particolare identità culturale legata ad un luogo con il fine di porre attenzione su tale argomento e facilitare un processo di rigenerazione.

6. residenza con fini produttivi (production-based)

Il focus di queste residenze consiste nella realizzazione di un progetto artistico. L'organizzazione dunque offre materiale, competenze e una rete di infrastrutture in uno specifico campo artistico con il fine di favorire la realizzazione di una produzione artistica (il processo è parte del lavoro finale).

7. residenza interdisciplinare e cross-settoriale

Queste residenze ospitano artisti che lavorano in diverse discipline artistiche proponendo sempre più spesso possibilità di collaborazione con partners di diversi settori anche al di fuori del mondo artistico.

*Fonte:
Policy Handbook on Artists' Residencies
Open Method of Coordination (OMC)*

Trends & Strategies

Nuove Partnership

- * Diversificazione dei partner coinvolti (stakeholders, sostenitori, sponsor, ...)
- * Parole chiave: **collaborazione e cooperazione**
- * Le più significative nuove partnerships, al di fuori di istituzioni culturali e artistiche, coinvolgono:
 - settore pubblico e privato in campi quali business, scienza, tecnologia, ambiente,
 - settori connessi a contesti di comunità (ospedali, scuole, quartieri),
 - iniziative di sviluppo locale, urbano e regionale.

Trends & Strategies

Network

Le reti sono funzionali a:

- incrementare la **comprensione reciproca** e la **cooperazione**, la **condivisione** delle **capacità e conoscenze**,
- incentivare lo sviluppo locale, regionale e internazionale della produzione artistica.
- trasformare i benefici di un'esperienza breve in ricadute a lungo termine: maggiore visibilità degli artisti ospitati, connessione tra la comunità artistica e altri settori, cooperazione continua tra istituzioni, comunità locali e luoghi di formazione artistica.

Res Artis

www.resartis.org

Pépinières européennes pour jeunes artistes

www.art4eu.net

FACE (Fresh Arts Coalition Europe)

www.fresh-europe.org

IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)

www.ietm.org

Trends & Strategies

Finanziamenti

Le residenze si basano su **modelli diversi di finanziamento**: alcune si rifanno a **fondi pubblici**, altre fruiscono di **fondi pubblici e privati**, altre ancora esplorano **modelli ibridi di finanziamento**, rispecchiando le più attuali ricerche di nuove partnership. Innovatori culturali guardano alla creazione di **organizzazioni ibride che fanno affidamento su reddito commerciale per sostenere il programma di residenze**.

A livello europeo non ci sono fondi specifici per le Residenze Artistiche, e la mobilità cross-frontaliera degli artisti è una priorità del programma Europa Creativa 2014-2020, Azione 4.

Molte residenze artistiche perciò hanno come obiettivo il sostegno di artisti internazionali.

Quali benefici e per chi

Beneficiari	Crescita e benefici artistici	Benefici economici	Benefici culturali	Crescita delle competenze organizzative
Artisti ospitati	<ul style="list-style-type: none"> Ispirazione/ sviluppo competenze creative Vedere/realizzare nuovi lavori 	<ul style="list-style-type: none"> Remunerazione Sviluppo del prodotto Possibilità di immissione nel mercato 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con altri artisti Sviluppo di idee e di connessioni 	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di skills/ conoscenze/competenze networking
Titolari di Residenza	<ul style="list-style-type: none"> Brand Reputation: l'interazione con gli artisti porta all'affermazione di una credibilità professionale 	<ul style="list-style-type: none"> Attivabile attraverso la creazione di nuove forme di partnership Legame più intenso con le community locali che possono portare a una crescita economica 	<ul style="list-style-type: none"> Contatto con realtà artistiche e culturali differenti Rapporto di interscambio 	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di competenze e skills logistiche, organizzative, gestionali
Comunità locale	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento della qualità della vita delle comunità locali Coinvolgimento artistico diretto 	<ul style="list-style-type: none"> Attrarre realtà economiche sul territorio Aprire un dialogo con le istituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> Interazione con artisti Inclusione delle "comunità" marginali (migranti, disabili, persone con difficoltà economiche) 	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di competenze imprenditoriali e organizzative da investire per lo sviluppo delle comunità locali
Sistema performativo	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di senso di appartenenza 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di nuove modalità di creazione artistica 	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione di nuovi process creativi e artistici Superamento della suddivisione delle performing arts in comparti 	<ul style="list-style-type: none"> Fare rete Gestire la complessità Relazionarsi con sistemi complessi e stratificati Inserimento in un dialogo europeo

Grazie!

luisella.carnelli@fitzcarraldo.it
simone.seregni@fitzcarraldo.it