

Viafarini, incubatore creativo alla Fabbrica del Vapore

Contesto progettuale

Viafarini, organizzazione non profit con sede alla Fabbrica del Vapore che ha operato per vent'anni come **incubatore per gli artisti visivi** all'interno del sistema dell'arte intende **aprire l'incubatore creativo al dialogo con il tessuto socio-economico e imprenditoriale italiano**, aprendo un canale di comunicazione capace di innescare collaborazioni tra gli artisti la società e l'impresa.

I benefici dei processi d'innovazione messi in atto dagli artisti da si riversano a cascata sugli altri linguaggi creativi e da qui progressivamente sulla società e sull'economia che la sostiene. L'attuale congiuntura economica rende sempre più diffusa l'esigenza di introdurre elementi stabili di professionalità e di networking nella ricerca e produzione delle arti visive, grazie a un rinnovato patto tra arte e impresa e arte e società.

Obiettivi

- _ **offrire a imprese e società un nuovo benefit** garantito da un servizio simile a quello di un'agenzia, ma arricchito dall'apporto creativo degli artisti, messi al servizio dell'innovazione e della competitività della piccola e media impresa italiana. S'intende affermare un modello in grado di generare **plusvalore economico e sociale** per gli stakeholder;
- _ dimostrare che è possibile **salvaguardare il ruolo culturale d'innovatore e la libertà creativa degli artisti; dare agli artisti opportunità di sostenersi economicamente** senza dipendere dal sistema commerciale dell'arte, che soprattutto in Italia è saturo e poco ricettivo rispetto alle giovani generazioni;
- _ **aprire la Fabbrica del Vapore al territorio** come sede di produzione e di restituzione al pubblico;
- _ **promuovere prodotti e servizi innovativi e interdisciplinari**, a cavallo tra arti visive, performance, spettacolo dal vivo, design, audiovisivo.

Progetto di mobilità transnazionale

ha l'obiettivo di **sviluppare azioni progettuali in partnership con Mascherenere / Sunugal** e in collaborazione con **organizzazioni e professionisti** che già collaborano con Viafarini; ha l'obiettivo di sviluppare azioni progettuali sui temi della **produzione culturale e creativa** in una direzione imprenditoriale per restituirli al territorio lombardo tramite una serie di iniziative prodotte e restituite nel contesto della Fabbrica del Vapore a Milano.

Tra aprile e luglio 2014 saranno organizzati **15 stage presso qualificati centri di produzione contemporanea all'estero** per professionisti nei settori dell'arte e dell'industria creativa che collaborano con Viafarini e Mascherenere / Sunugal: un periodo di studio e ricerca all'estero la cui durata varia da 1 a 3 mesi.

Lo stage prevede che i professionisti usufruiscano del servizio di tutoring offerto dall'istituzione ospitante. Il progetto è candidato al bando "mobilità transnazionale" promosso da Regione Lombardia con Fondazione Cariplo, per la copertura dei costi.

Organizzazioni estere candidate: **Hiap** (Helsinki), **Matadero** (Madrid), **Not just a label** (Londra), **La Friche** (Marsiglia), **Théâtre des Bouffes Parisiens** (Parigi).

Professionisti destinatari dello stage

- _ **collaboratori dell'incubatore creativo Viafarini**: Simone Frangi, Giulio Verago;
- _ **imprenditori/collaboratori del partner Mascherenere / Sunugal**: Modou Gueye, Olivier Elouti,
- _ **professionisti del settore culturale creativo** che collaborano con Viafarini: Pietro Spoto, Rocio Stratico, Aliou Diop, Marieme Diakhate, Marco Tagliafierro, Tommaso Sacchi,
- _ **artisti selezionati dall'archivio di Viafarini DOCVA** con spiccato interesse e attitudine a

sviluppare le proprie competenze nell'ambito dell'industria culturale e creativa: già individuati: Roberto Fassone, Toni Fiorentino, Luca Monterastelli. Alberto Scodro.

_ **laureandi e neo laureati selezionati grazie alle convenzioni di tirocinio** avviate da Viafarini con alcune università milanesi e lombarde, tra le quali: Università Cattolica del Sacro Cuore (Chiara Deidda); l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano: individuazione in collaborazione con Prof. Stefano Baia Curioni: Centro ASK (Art, Science, Knowledge) / ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment).

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di:

_ **un servizio per offrire un contributo creativo al sistema produttivo delle imprese lombarde**, grazie al prezioso apporto che gli artisti professionisti emergenti possono dare al mondo imprenditoriale dopo un attento studio delle best practice attive in Europa;

_ **un prodotto per l'innovazione e la competitività del settore manifatturiero lombardo**, attraverso il ripensamento della cultura del design inteso come design delle funzioni.

_ **un prodotto innovativo per facilitare produzioni interdisciplinari** tra professionisti del settore delle arti visive, performative, musicale, scenografico, multimediale a Milano, grazie al network di Kickoff.

Azioni progettuali

_ **Bureau Viafarini, "agenzia" creativa e co-working sui temi della relazione dell'artista** con l'impresa per sviluppare nuovi modelli di design delle funzioni e dei servizi, design dell'immagine e della comunicazione, innovazione di prodotto e corporate, team building, sviluppato presso Viafarini-in-Residence e DOCVA - Documentation Center of Visual Art;

_ **Piano Complesso**, un progetto di Pietro Spoto/Rocio Stratico [Studioliquido](#) (Milano), **residenza e laboratorio a Km0** gestita nel quartiere milanese di Porta Venezia da scenografi e artisti per offrire un design delle funzioni e della quotidianità alla committenza;

_ **Kickoff, progetto di supporto e accompagnamento alla produzione** funge da kick starter per la presentazione di un palinsesto di performing arts alla Fabbrica del Vapore a Milano, grazie alla rete con alcune tra le più qualificate organizzazioni e realtà del territorio lombardo: Università L. Bocconi, Università IUAV, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Radio Popolare, Altotragile, Best Up, Connecting Cultures, Dilmos, elita, h+, Park Associati, start milano, studioliquido, Mascherenere / Sunugal, that'scontemporary, Uovo performing arts festival, Centrale Fies.

_ **Makeba centre transculturel**, progetto di [Mascherenere](#) e [Sunugal](#), **spazio polivalente attivo 24/24 h che servizio di agenzia per avvio a professioni creative** di giovani di diverse nazionalità e dialogo interculturale nel settore creativo, in particolare teatro e musica.

_ **Il passaggio è ortogonale al transito** un progetto di Viafarini con Mascherenere / Sunugal, è un **processo di produzione workshop-based a lungo termine** (un anno), avente come base operativa Fabbrica del Vapore, per la creazione di una performance collettiva nel corso del 2015 progettata da Giovanni Morbin e Modou Gueye. *Il passaggio è ortogonale al transito* è grado di associare l'evento artistico all'utilità sociale e trasformare il processo di "produzione" in una vera e propria piattaforma per il networking tra comunità di immigrati nel territorio transalpino ed il sostegno di iniziative di microcredito e imprenditoria legate alla *social innovation*.

- **Bureau Viafarini**

Bureau è un'agenzia che offre un servizio di **consulenza e produzione di interventi d'artista** concepiti per rispondere alle esigenze di una committenza vasta ed eterogenea: da quella pubblica a quella privata, come l'impresa creativa e le agenzie di comunicazione. Per intervento d'artista s'intende una **progettualità nata per rispondere alle esigenze della committenza** attraverso l'unicità del linguaggio artistico.

Bureau Viafarini sviluppa **sinergie fra l'ambito artistico-creativo, quello produttivo-tecnologico e il tessuto sociale**, mettendo a disposizione dei committenti le informazioni e i rapporti consolidati con la scena artistica più qualificata.

Bureau Viafarini studia **nuove strategie per offrire un contributo creativo alla committenza** riformulando il ruolo dell'artista come innovatore nei sistemi produttivi.

Bureau risponde alle esigenze della committenza attraverso l'unicità del linguaggio artistico, con concept innovativi per campagne pubblicitarie e di comunicazione sociale, progetti di comunicazione o progettazione grafica, sviluppo di prodotti, facilitazione di team building, nonché con interventi site-specific da inserire in determinati spazi urbani o contesti sociali.

- **Kickoff**

Kickoff, progetto di supporto e accompagnamento alla produzione, funge da *kickstarter* per stimolare e restituire valore al soft power culturale, risorsa vitale che passa attraverso la valorizzazione e l'esplicitazione delle specificità creative identitarie del territorio urbano.

Kickoff si rivolge ai più validi talenti che operano sul territorio, con l'obiettivo di suggerire un processo di ripensamento dell'identità culturale del tessuto urbano milanese anche attraverso la messa a disposizione delle competenze multiple espresse dai laboratori che vi sono attualmente ospitati.

Kickoff offre alle migliori idee: spazi di lavoro e attrezzature, assistenza, incubazione dei progetti e tutoring, promozione e comunicazione, grazie alle competenze maturate da un network di partner di provata esperienza.

- **Piano Complesso** progetto di Studioliquido (Pietro Spoto e Rocio Stratico)

L'esperienza studioliquido si interessa alla **compenetrazione tra arti visive e processi produttivi** e nasce dall'esigenza di **unire competenze differenti in un medesimo percorso creativo**, assumendo il dialogo tra approcci diversi come via privilegiata per una progettazione libera e sperimentale.

Il progetto Piano Complesso si propone di **studiare e ridefinire ciclicamente una stanza** di studioliquido (**denominata "residenza"**) finalizzandola **all'utilizzo temporaneo da parte di inquilini interessati a vivere in un luogo che sia contemporaneamente spazio di progettazione aperto e spazio domestico**. Progettisti e inquilini concorrono così all'evoluzione dell'ambiente domestico, della "residenza" di Piano Complesso. Il gruppo di lavoro si arricchisce periodicamente di altri ricercatori, artisti, artigiani e tecnici provenienti da diverse discipline. Il progetto si caratterizza per la **compresenza nei membri del team di progetto di competenze artistico/creative, teoriche e di esperienza pratica tecnica, manuale, artigianale**.

- **ExtraVaganti**, progetto di Mascherenere / Sunugal

L'idea è di integrare sinergicamente nell'Agenzia **più format aggregativi complementari**: di giorno, **luogo per sperimentazioni di produzioni teatrali e musicali**, workshop ed incontri, attività formative; di sera **attività partecipative** con il coinvolgimento di pubblico eterogeneo per assistere ad eventi e sperimentazioni live di giovani musicisti, performer e attori, e servizio beverage.

L'idea è sviluppare un **luogo di aggregazione e scambio esperienziale**, legato alla pratica del "saper fare", alla varietà disciplinare, alle **differenze culturali** e alla **multiculturalità**;

offrire opportunità, scambi, aggiornamenti e formazione; costruire un luogo di relazione e di orientamento alle professioni creative. **Usufruento dell'apporto creativo di studioliquido**, la sede è progettata come spazio capace di accogliere diverse esigenze, senza una connotazione visiva condizionante, ma con identità che corrisponda tecnicamente alle diverse attività: un **teatro di posa**, spazio per la danza, **aperto a scuole, esperienze musicali, concerti, prove**; ma anche un luogo ludico e di entertainment.

Competenze e capacità organizzative di Viafarini

- _ **Posizionamento pioneristico** in Italia dell'organizzazione; riconoscimento da parte del sistema delle arti visive e della stampa; **network consolidato** con la comunità degli artisti italiani, il sistema imprenditoriale, gli enti pubblici e privati (Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, ecc.) interessati a questi servizi;
- _ **Provate capacità nella comunicazione e promozione** dell'arte contemporanea maturata in oltre vent'anni di attività grazie a media partnership (Gruppo il Sole 24 Ore, Artribune, that's contemporary, Pizza digitale), comunicazione delle attività a **una mailing list di 21.000 nominativi selezionati**;
- _ Capacità di facilitare la **condivisione di conoscenze e competenze** (skill sharing) attraverso la gestione degli spazi studi/laboratori in **coworking**;
- _ Possibilità di fornire agli artisti, oltre al **tutoring**, anche un'ampia gamma di servizi correlati, includenti **consulenze professionali in ambiti diversi** ((commercialisti, avvocati, tecnici, imprenditori, ecc.).
- _ **Gestione archivio portfolio artisti** con le documentazioni dei giovani artisti emergenti attivi in Italia (oltre 4.000 portfolio cartacei), raccolte tramite colloqui personali tra gli artisti e i curatori responsabili dell'Archivio, l'Archivio coinvolge un board di 18 curatori italiani;
- _ Italianarea.it, il primo database online sulla scena artistica italiana dagli anni '80 ad oggi, una selezione degli artisti più interessanti curata dal board di Viafarini;
- _ bancacatiartbox.it, database online dal 1997, con informazioni su opportunità quali concorsi, borse di studio e strutture per artisti e operatori del settore;
- _ bibliobit.it, fondo bibliotecario sull'arte contemporanea;

Partner nell'organizzazione del progetto

Mascherenere / Sunugal (Fabbrica del Vapore, Milano)

Tutor aziendali

- _ Patrizia Brusarosco (Viafarini);
- _ Linda Pasina (Mascherenere / Sunugal)

Organizzazioni estere sedi degli stage

HIAP HELSINKI www.hiap.fi

è il programma internazionale di artisti in residenza a Helsinki, il più grande della Finlandia, votato allo sviluppo delle collaborazioni internazionali nel campo delle arti visive e alla diffusione di una cultura di scambio tra realtà culturali differenti.

FRAME HELSINKI

NOT JUST A LABEL LONDON notjustalabel.com

la principale piattaforma mondiale per la promozione e l'incubazione dei migliori talenti nel campo del fashion design, avviata nel 2008 a Londra e da allora divenuta strumento imprescindibile per l'intero sistema.

MATADERO MADRID www.mataderomadrid.org

è tra i principali centri di produzione contemporanea europei, situato a Madrid è promosso dall'Ufficio per le Arti della Municipalità madrilenia in associazione con enti pubblici e privati. E' articolato in diverse unità operative che coprono un ampio spettro di attività creative: dalle arti visive al design alle nuove tecnologie, dalle arti performative allo spettacolo.

LA FRICHE BELLE DE MAI MARSEILLE www.lafriche.org

luogo votato alla sperimentazione artistica contemporanea tra i principali al mondo, offre 45.000 metri quadrati che comprendono oltre sessanta strutture artistiche e creative su diverse discipline e ospita dozzine di artisti in residenza.

LA FRICHE RADIO GRENOUILLE/EUPHONIA 88.8 FM MARSEILLE

LA FRICHE COLA PRODUCTION – AFRICAFETE MARSEILLE

LES LABORATOIRES.ORG PARIS

CENTQUATRE 104 PARIS

Modalità di monitoraggio dei risultati raggiunti dai partecipanti

Saranno studiate **metodologie innovative sia per il monitoraggio che per la valutazione finale dei risultati** conseguiti attraverso il programma di mobilità transnazionale, in collaborazione con il Centro Studi ASK Bocconi – Prof. Stefano Baia Curioni. Centro ASK dell'Università Bocconi, che è stato partner di FDVLAB per per lo studio di fattibilità a cura di Viafarini, per centri e sistemi culturali urbani, da cui il presente progetto prende alcuni spunti.