

Grand Tour Italianarea.it

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE TRA VIAFARINI E MIBACT PER IL 2016

Milano, 2 Febbraio 2016

Premesse

Viafarini è incubatore creativo e hub per le arti visive, attivo a Milano dal 1991 in rete con altre organizzazioni d'eccellenza in Italia e all'estero. Viafarini è stato fondato come organizzazione non profit per la promozione della ricerca artistica, con una gestione basata sulla collaborazione con enti pubblici e privati, quando tale concetto era nuovo per l'Italia. Oggi Viafarini ha rinnovato la propria mission: da incubatore creativo per formare artisti per il sistema dell'arte, si allarga a osservatorio e agenzia finalizzata alla creazione di reti di collaborazione tra ricerca artistica, committenza privata e società civile con una rete di partner internazionali.

Il *know how* maturato da Viafarini, in termini di servizi di documentazione, consulenza, produzione, mobilità, formazione, comunicazione ed esposizione, è stato sviluppato in oltre vent'anni per formare e promuovere gli artisti che studiano e operano professionalmente nel nostro paese, documentati con l' Archivio Portfolio e in www.italianarea.it.

Progetto

Si vuole valorizzare questo *know how* costruendo in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo un progetto per la mobilità degli artisti su scala internazionale, in rete con alcune realtà d'eccellenza della promozione della ricerca artistica attive in primis in Europa e Stati Uniti ma anche in Africa, Russia, Iran, Sud America ...

Il progetto prevede l'invito da parte di Viafarini in collaborazione con il MIBACT a 10/12 direttori di prestigiose organizzazioni internazionali quali musei, fondazioni e spazi non-profit dotati di programmi di residenza per un soggiorno di studio e ricerca in Italia sulla scena artistica attuale attiva tra le città di Milano, Torino, Venezia, Roma, Palermo.

L'obiettivo è offrire a chi si occupa degli inviti ai programmi di residenza internazionali l'opportunità di incrementare la conoscenza di quanto accade oggi in Italia nelle arti visive, per favorire la mobilità degli artisti italiani.

Il *Grand Tour Italianarea.it* sarà progettato e realizzato dal Ministero e Viafarini; coordinato e curato da Viafarini; le visite guidate agli artisti saranno condotte da Carolina Italiano per il Ministero e da Simone Frangi per Viafarini. Viafarini valuterà il possibile di Gabi Scardi come terzo curatore.

Grazie a l'expertise e alla rete di contatti acquisiti, Milano e le sedi di Viafarini DOCVA saranno il

centro nevralgico del *Grand Tour Italianarea.it* in virtù del ruolo di piattaforma che Viafarini e il suo archivio svolgono da più anni.

Tale mission è attualmente rinnovata grazie ad un board di giovani curatori, attivi in Italia e all'estero in organizzazioni a vocazione multidisciplinare, che collaborano con il direttore artistico di Viafarini DOCVA Simone Frangi.

Una shortlist di artisti italiani basati nelle città di Milano, Torino e Roma verrà invitata a Milano - in virtù della posizione strategica di Milano facilmente raggiungibile sia da Torino che da Roma - dove il gruppo di direttori stranieri soggiorerà per 3 giorni. In questi 3 giorni i direttori avranno l'opportunità di incontrare gli artisti per una portfolio review ed un momento di presentazione della loro ricerca. Un ulteriore periodo di 2 giorni nella città di Palermo (opzionale) sarà offerto al gruppo di direttori in visita in Italia.

Il programma *Grand Tour Italianarea.it* si svolgerà nel mese di Novembre 2016 in date da concordarsi.

La selezione della shortlist degli artisti che saranno invitati a incontrare i direttori stranieri privilegerà ricerche strettamente legate al territorio e impegnate nella lettura dei cambiamenti in atto dal punto di vista sociale, politico, antropologico ed economico/imprenditoriale.

Il budget previsionale del progetto *Grand Tour Italianarea.it* è di euro 25.000 (da dettagliare).

Ipotesi di organizzazioni da invitare

Le Centquatre (Parigi)
Laboratoires d'Aubervilliers (Parigi)
Friche La Belle de Mai (Marsiglia)
Rupert - Center for art and education (Vilnius)
Gasworks (Londra)
Delfina Foundation (Londra)
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Garage – Museum of Contemporary Art (Mosca)
WIELS (Bruxelles)
Residency Unlimited (New York)
Kooshk (Teheran)
Nafasi Art Space (Tanzania)

Altri contatti:

HIAP – International Residency Program (Helsinki)
SOMA (Città del Messico)
Matadero (Madrid)
FUTURA Project (Praga)
Khoj International artists association (Nuova Delhi)
Sunugal Ostello (Dakar)
CCA Kitakyushu (Giappone)

Linee di azione previste dal progetto

1 - MOBILITA'

Viafarini si impegna nel favorire la mobilità degli artisti italiani nel mondo e degli artisti stranieri in Italia attraverso scambi di mobilità bilaterali con prestigiose istituzioni internazionali. Viafarini è aperto alla condivisione di spazi, competenze e progettualità e ospita artisti, curatori, operatori culturali e professionisti dell'industria culturale e creativa.

_VIR Viafarini-in-residence è dotato di studi in coworking e di quattro appartamenti indipendenti; è sviluppato a partire dal 2008 in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (DG AAP) e con il sostegno di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Gli spazi di Viafarini alla Fabbrica del Vapore come quelli alla residenza VIR Viafarini-in-residence, sono registrati presso elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di coworking del Comune di Milano. VIR Viafarini-in-residence è lo spazio della storica sede di via Carlo Farini 35 a disposizione come studio condiviso per artisti, curatori e professionisti delle imprese culturali e creative, un luogo di lavoro in coworking iscritto dal 2013 nei registri del Comune di Milano. VIR è un luogo aperto al dialogo tra arti visive e altri linguaggi espressivi e all'incubazione creativa, nato per dare spazio alle produzioni degli artisti di volta in volta ospitati e per favorire lo scambio di competenze e la crescita professionale. A cadenza regolare le porte dello studio, sempre visitabile su appuntamento, sono aperte al pubblico in occasione degli eventi Open Studio, per la restituzione visiva e la presentazione del lavoro svolto. Lo studio si articola in due vani collegati a un ambiente più ampio, per un totale di oltre 240 mq, dove gli artisti ospiti lavorano fianco a fianco per periodi variabili. A richiesta Viafarini mette a disposizione alloggi nello stesso edificio, in appartamenti bilocali completamente indipendenti di circa 40 mq.

_ www.bancadatiArtBox.it promozione di opportunità (residenze, premi, borse di studio...) in Italia e all'estero per i giovani artisti e gli operatori attivi nelle diverse discipline: arti visive, teatro, musica. Il servizio promuove la mobilità e le opportunità dei giovani creativi, dando ad essi occasioni di formazione e di scambi internazionali grazie alla rete costruita negli anni da Viafarini e dalle altre organizzazioni che collaborano al servizio.

Questo know how ha reso possibile lo sviluppo di un network con prestigiose residenze internazionali, grazie alla collaborazione del MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e di Fondazione Cariplo. Questo know how potrebbe trarre beneficio da una maggiore collaborazione interdisciplinare.

Grazie a scambi con residenze internazionali VIR promuove open call per dare l'opportunità ad artisti e curatori italiani di spendere periodi di residenza all'estero. Attualmente sono attivi collaborazioni con: FUTURA Project (Praga), HIAP (Helsinki), PROGR (Berna), Residency Unlimited (New York City), SOMA (Città del Messico), KOOSHK (Teheran, Iran).

Obiettivo per il 2016 è di sviluppare le linee guida emerse nel Forum Internazionale sulla mobilità "Boarding Pass", promosso da MiBACT alla Fabbrica del Vapore, 12-14 novembre 2014, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi di "mobilità circolare" con le organizzazioni straniere con cui si collabora. E' previsto uno scambio tra VIR (Milano) e KOOSHK (Teheran, Iran) con selezione e

organizzazione della residenza reciproca di un artista italiano e un artista iraniano
Si prevede inoltre lo sviluppo delle azioni più recenti:

- _ promozione ogni anno della mobilità di circa 50 artisti nel mondo;
- _ collaborazione con Gai Associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani e MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per Movin'Up programma di sostegno alla mobilità degli artisti italiani nel mondo.

2 - DOCUMENTAZIONE DIVULGAZIONE NETWORKING

Centro di documentazione arti visive DOCVA: coinvolgimento dei giovani in ambito artistico culturale attraverso la realizzazione di un centro di produzione culturale giovanile: produzione, formazione (workshop, stage, conferenze) e informazione (archivi, biblioteche specializzate, centro di consultazione) e realizzazione di eventi e manifestazioni. Viafarini gestisce tutti i portali di documentazione e i profili sui principali social network, per massimizzare l'impatto della strategia di comunicazione.

_ www.italianarea.it Archivio digitalizzato di documentazione sugli artisti emergenti che operano in Italia.

è gestito da Viafarini in modo sinergico con il servizio di Visione Portfolio; documenta circa 400 artisti, della generazione dagli anni '90 a oggi, selezionati tra più di 4.000 portfolio cartacei ed è in continua crescita.

Gli artisti sono selezionati dal curatore artistico Simone Frangi (1982), che da settembre 2012 è subentrato nella direzione artistica, operando in rete con altri giovani critici attivi in Italia e con gli istituti di formazione più qualificati quali l'Accademia di Brera, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Accademia Carrara di Bergamo, IUAV Venezia.

Gli artisti sono selezionati anche grazie alla collaborazione con i Premi e le residenze per la ricerca artistica più prestigiose in Italia. L'Archivio è quindi la piattaforma tramite cui Viafarini costruisce reti di collaborazione con altre organizzazioni d'eccellenza in Italia e all'estero nelle seguenti attività:

- _ formazione; documentazione storica – divulgazione – networking, tramite beni tangibili e intangibili quali archivi / centri di documentazione e piattaforme digitali anticipatrici e in perenne evoluzione e aggiornamento;
- _ produzione – sperimentazione della ricerca artistica più innovativa nelle arti visive e performing arts;
- _ mobilità tramite residenze di produzione e ricerca;
- _ ampliamento del pubblico – aggregazione – divulgazione dei valori del confronto culturale e dell'interazione sociale, oltre che della sperimentazione di pratiche interdisciplinari;
- _ incubazione creativa, con accompagnamento di professionisti dell'arte e della cultura e offerta di servizi di consulenza all'industria (es. sviluppo prodotto, comunicazione...) e alla società civile (es. rigenerazione urbana, aggregazione e inclusione affrontando le sfide sociali espresse dal territorio).
- _ a oggi l'arricchimento dell'archivio portfolio avviene soprattutto attraverso la comunicazione di open call, a cui gli artisti rispondono inviando la documentazione del loro lavoro;
- _ Viafarini è tra le organizzazioni invitate a discutere di produzione culturale nel panel “verso nuovi centri di produzione e sperimentazione” e del futuro degli Archivi degli artisti italiani nel

panel “Gli archivi come strumenti di ricerca e formazione” al primo Forum dell'Arte Contemporanea organizzato da Museo Pecci a Prato, . 25 – 26 settembre 2015;
_ consulenza e selezione di una shortlist di 10 artisti italiani da presentare ai giovani curatori stranieri partecipanti al programma di residenza per curatori della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino);
_ 5.835 sono ad oggi gli artisti documentati con Portfolio nell'Archivio DOCVA, di cui 883 sono nati dopo il 1978. Durante il 2014 l'archivio DOCVA si è arricchito di circa 500 nuovi portfolio d'artista;
Rispetto al 2008, anno in cui i Portfolio erano 2.600, l'Archivio si è arricchito di oltre 3.200 artisti;
-le opere documentate in www.italianarea.it sono circa 17.000

Obiettivo per il 2016 è formalizzare una collaborazione continuativa con AMACI Associazione Musei Arte Contemporanea Italiana affinché il portale www.italianarea.it diventi lo strumento ufficiale di documentazione della scena artistica italiana.