

4° Edizione – 18 e 19 settembre 2009
Torino, Sermig – Arsenale della Pace

Programma aggiornato al 26 agosto 2009

(* in attesa di conferma)

Nelle passate edizioni, ArtLab si è qualificata come luogo di incontro tra operatori culturali interessati ad un confronto senza reticenze e pregiudizi sul ruolo che l'arte, la cultura e quindi le politiche culturali hanno nella società italiana odierna. L'edizione 2009 allarga il confronto al mondo economico, politico, sociale proponendo come di consueto una riflessione su due piani.

Nella plenaria di **venerdì 18 settembre** è affidato ad Alessandro Baricco e ad altri artisti ed operatori il compito di presentare alcune idee e proposte per un profondo rinnovamento delle politiche culturali, del management, delle istituzioni ed organizzazioni artistiche e culturali e un rilancio dell'imprenditoria culturale.

Alle riflessioni proposte sono invitati a reagire, in tre panel successivi, esponenti del mondo politico, finanziario, dell'imprenditoria privata e del terzo settore, all'insegna dell'ascolto e dell'individuazione di terreni e modalità comuni di successiva elaborazione.

I seminari di **sabato 19 settembre** sono dedicati all'esplorazione di casi di buone pratiche e di programmi innovativi nelle *terrae incognitae* della produzione e della gestione culturale, nell'ambito di 7 seminari paralleli che ospiteranno interviste collettive ad artisti ed operatori anche professionalmente non o non principalmente attivi in ambito culturale.

A rimarcare la necessità improrogabile di un confronto radicale tra portatori di interessi e di visioni nuove e articolate, con ruoli e responsabilità assai diverse, i casi proposti afferiscono a realtà disomogenee e non solo riconducibili ai tradizionali attori istituzionali delle politiche culturali, dalle Fondazioni di origine bancaria ai centri culturali indipendenti, dalle imprese agli enti pubblici territoriali.

Venerdì 18 settembre 2009

10.00 – 10.15

Benvenuto

Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte
Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione Fitzcarraldo

10.15 – 11.15

Parte 1. Visioni, prospettive, proposte

Alessandro Baricco, Scrittore
Fabrizio Grifasi, Direttore, Fondazione Romaeuropa
Claudio Gubitosi, Fondatore e direttore, Giffoni Film Festival
Cesare Pietroiusti, Artista

Modera: Joanneke Lootsma, Vice Direttore, Felix Meritis Foundation, Amsterdam

11.15 – 13.15

Parte 2. Il ruolo dei privati e delle Fondazioni di origine bancaria

Piero Gastaldo*, Segretario Generale, Compagnia di S.Paolo
Franco Bernabè*, Amministratore delegato di Telecom Italia e Presidente MART Trento e Rovereto
Giovanni Puglisi, Presidente, Fondazione Banco di Sicilia
Massimo Romano, Amministratore delegato e Direttore generale, Sogin
Monique Veaute, Direttore e Amministratore delegato, Palazzo Grassi, Venezia
Pier Mario Vello, Segretario Generale, Fondazione CARIPLO

Interlocutore: Alessandro Baricco

Modera: Ugo Bacchella

13.30 – 14.30

Buffet

14.30 – 15.45

Parte 2. Il ruolo del terzo settore

Don Luigi Ciotti*, Gruppo Abele

Andrea Olivero*, portavoce nazionale Forum del Terzo Settore, presidente ACLI

Altre presenze da definire

Interlocutore: Claudio Gubitosi

Moderata: Roberto Caracuta, direttore, Fondazione Semeraro, Lecce

16.00 – 18.00

Parte 2. Responsabilità e ruolo della politica e della pubblica amministrazione

Fiorenza Brioni, Sindaco di Mantova e delegato cultura ANCI

Giuliano Da Empoli, Assessore alla Cultura, Comune di Firenze

Massimiliano Finazzer Flory*, Assessore alla Cultura, Comune di Milano

Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Interlocutore: Michele Trimarchi, Economista, ECCOM

Moderata: Fabrizio Grifasi

18.30 – 19.30

Spazio libero

Presentazione di libri, networking, scambi di opinioni fuori dal programma

A. Patrimoni in migrazione. Accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, a cura di Anna Maria Pecci, Franco Angeli Editore

Introduce: Patrizia Picchi, Dirigente, Settore Musei e Patrimonio Culturale, Regione Piemonte

Moderata: in definizione

Interventi di:

Paolo Francesco Campione, Direttore, Museo delle Culture di Lugano

Rita Catarama, Mediatrice dei patrimoni culturali

Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte

Alberto Jona, Direttore, HoldenArt, Torino

Anna Maria Pecci, Antropologa museale, Centro Piemontese di Studi Africani, Torino

Vincenzo Simone, Dirigente Settore Educazione al Patrimonio Culturale, Comune di Torino

B. Spunti per una rivoluzione. Nuove voci dal mondo della cultura, a cura di Sara Bonini Baraldi, Franco Angeli Editore

Introduce: Aldo Garbarini, Condirettore della collana "Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura", Franco Angeli Editore

Moderata: Daniela Formento, Direttore Cultura, Turismo e Sport, Regione Piemonte

Interventi di:

Sara Bonini Baraldi, Ricercatrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna

Silvia Bottioli, Studiosa e organizzatrice teatrale

Marco Cavalcoli, Attore e amministratore, Fanny & Alexander, Ravenna

Valentino Corvino, musicista e compositore, Bologna

Silvia Ferri de Lazara, Direttore, Fondazione March per l'arte contemporanea, Padova

Giovanni Filocamo, Project manager, Matefitness. La palestra della matematica, Genova

Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articulture, Bologna

C. Studies and publications about artistic/cultural mobility (English version):

"Impediments to mobility" by Richard Polacek

"Mobility Matters" by ERICarts

"Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the cultural field: a feasibility study", by ECOTEC

Discussants:

Mary Ann De Vlieg, General Secretary, IETM

Richard Polacek, Project Expert, Consultant in European Affairs

Judith Staines, Consultant

19.30 – 21.00

Aperitivo

Sabato 19 settembre 2009

Buone pratiche in terra incognita

Seminari Paralleli

10.00 – 13.30

1. Imprese a opera d'arte. Il ruolo dell'arte nello sviluppo d'impresa

All'interno del tavolo di confronto sul ruolo che l'arte e la cultura hanno nella società italiana odierna, il punto di vista delle imprese è oggi centrale. In Italia le politiche culturali hanno interpretato il ruolo delle imprese nella cultura con un'ottica prettamente economica: come risorsa di finanziamento. Tuttavia negli ultimi anni si sta notando un'inversione di tendenza e da partner principalmente finanziari le imprese si stanno trasformando in agenti di sviluppo culturale. Ma ancora in pochi si chiedono cosa può fare la cultura per le politiche di sviluppo industriale, che vedono sempre più pressanti temi come la responsabilità culturale, l'attenzione alle persone e alla crescita del capitale umano delle organizzazioni, la qualità, l'identità culturale del "made in Italy". Attraverso il confronto di alcuni casi su strategie e azioni d'impresa nei confronti della cultura, il seminario andrà ad approfondire il ruolo dell'arte nello sviluppo d'impresa. Il seminario è stato curato da Art for Business.

Roberto Bava, Cantine Bava, Cocconato (AT)
Brunello Cucinelli*, Imprenditore, Solomeo (PG)
Riccardo Diotallevi, Direttore, Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano (AN)
Catterina Seia, Responsabile, Progetto UniCredit & l'Arte
Maurizio Guagnano, Fondatore e titolare, Liberrima, Lecce

Intervista: Valeria Cantoni, Art for Business, Milano
Modera: in definizione

2. Le fondazioni di origine bancaria, tra vecchie domande e nuovi ruoli

Numerose fondazioni hanno avviato processi di ripensamento strategico e di riposizionamento istituzionale all'interno dei sistemi territoriali, in cui intendono giocare un ruolo da attivi protagonisti, superando la funzione bancomat di sostegno di progetti di altri attori a favore di un maggior peso nei processi decisionali, di uno sviluppo autonomo delle proprie progettualità e di un più attento controllo sull'utilizzo dei finanziamenti. Quali nuove opportunità e sfide si profilano per le organizzazioni culturali?

Marco Cammelli, Presidente, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna
Matteo Melley, Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia
Angelo Miglietta*, Segretario generale, Fondazione CRT

Intervista: Massimo Coen Cagli, Fund Raising.it
Modera: in definizione

3. Uno sguardo ragionevole sul futuro: politiche culturali degli enti pubblici territoriali

Oggi ci troviamo di fronte a una trasformazione del ruolo e delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, alla riduzione delle risorse finanziarie, alla necessità di una riprogettazione strategica delle organizzazioni culturali, alla nascita di nuovi modelli di fruizione e consumo culturale, a un'urgente programmazione di veri cambi generazionali e alla gestione di un ampio patrimonio tangibile e intangibile in continuo evolversi dal passato. Tutto questo incide sulla capacità degli enti pubblici nel ripensare le politiche culturali sul territorio. Pertanto, abbiamo ritenuto interessante poter analizzare con i protagonisti di alcune Città italiane sperimentatrici di nuovi percorsi di politiche e azioni culturali, le motivazioni, le modalità, le procedure e i primi risultati di tali esperienze.

Alessandro Germani, Vicesindaco, Comune di Chivasso
Luigi Reitani, Assessore al Turismo e alla Cultura, Comune di Udine
Luca Sommi, Assessore alla Cultura, Comune di Parma

Intervista: Francesco Paolo Campione, Direttore, Museo delle Culture di Lugano
Modera: Francesco De Biase, Dirigente, Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione, Comune di Torino

4. Arte e buoi dei paesi tuoi? Spazi e luoghi per la produzione artistica dei nuovi cittadini

L'incontro si prefigge di uscire dalla logica dell'intercultura per esplorare quale legittimazione viene data in Italia alla pratica artistica dei "nuovi cittadini" e in che misura la loro produzione artistica entra a far parte del nostro patrimonio culturale, senza scadere nella creazione di spazi di nicchia o nella banalizzazione delle etnicizzazioni. Sarà chiesto ad artisti e operatori culturali "stranieri", scelti sulla base di una rappresentanza più artistica e di attività culturale che non delle provenienze nazionali più diffuse sul territorio, di esprimere la loro percezione della situazione italiana e di suggerire proposte in un confronto aperto con il pubblico degli operatori e delle organizzazioni culturali italiane.

Saba Anglana, attrice e musicista
Mohamed Ba, attore teatrale e musicista
Sherif El Sebaie, divulgatore culturale
Anilda Ibrahimi*, scrittrice
Karim Metref, scrittore e videomaker
Vesna Scepanovic, attrice e operatrice

Intervista: Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l'integrazione, Comune di Torino

Modera: Adil El Marouakhi*, Responsabile, Centro Interculturale Mondinsieme, Comune di Reggio Emilia

5. Artisti su Marte. Nuove esperienze di produzione e gestione artistiche e culturali

La questione della produzione e della gestione nell'ambito delle realtà artistiche e culturali rappresenta una delle criticità più diffuse e maggiormente sentite: non si investe abbastanza nella produzione e i canali pubblici o privati restano di difficile accessibilità, mentre non esiste una vera cultura della gestione che spesso frena lo sviluppo per mancanza di competenze specifiche.

Il seminario presenta la testimonianza di alcune interessanti realtà che propongono percorsi inediti di autogestione e di produzione.

Patrizia Brusarosco*, direttore, Associazione Viafarini, Milano
Roberto Casarotto, Condirettore artistico, Operaestate Festival, Bassano del Grappa (VI)
Giorgio Mortari*, Direttore artistico, Dissonanze Festival, Roma
Dino Sommadossi, Direttore, Centrale Fies, Dro (TN)
Mousse Magazine*

Intervista: Bartolomeo Pietromarchi, curatore

Modera: in definizione

6. Le strade blu. Nuovi percorsi dei beni culturali nel ripensare il proprio senso d'azione sul territorio

Il seminario si propone di esplorare la relazione che alcuni beni culturali hanno creato con il territorio attraverso un diverso modo di interpretare la propria attività istituzionale in funzione di strategie volte allo sviluppo territoriale.

Si tratta di percorrere quelle "strade blu" che, oltre alla mission principale, consentono a un museo, a un archivio o a una biblioteca di offrire modalità innovative di fruizione degli spazi e delle collezioni, per condividere una visione di identità non solo costruita sulla "raccolta" della propria storia ma in grado di confezionare nuove esperienze in stretto rapporto con il luogo dove l'edificio risiede.

Cristiana Collu*, Direttore, MAN, Nuoro
Enrica Pagella, Direttore, Palazzo Madama, Torino
Maria Stella Rasetti, Direttore, Biblioteca San Giorgio di Pistoia
Lidia Zocche, Archivi Vivi, Schio (VI)

Intervista: Alessandro Bollo, Coordinatore Area Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo

Modera: Ludovico Solima, Docente in Economia e Gestione degli Enti Culturali, Seconda Università di Napoli

13.45 – 15.00

Light Lunch

10.00 – 16.00

7. International Workshop

Encouraging cross-border cultural mobility - *Incoraggiare la mobilità culturale transnazionale*

ArtLab 09 ospita il meeting dei partner di *Practics – Makes culture move* (www.practics.org), progetto europeo di durata triennale volto a supportare la mobilità internazionale di artisti e operatori culturali attraverso la creazione di Infopoint nazionali. Per l'occasione, venerdì pomeriggio verranno presentati alcuni studi e ricerche sul tema della mobilità, mentre nella giornata di sabato è stato organizzato un incontro aperto al pubblico degli operatori, suddiviso in due momenti: al mattino una discussione con i 4 Infopoint già attivi (Spagna, Inghilterra, Belgio e Olanda) ed alcuni artisti e operatori italiani; nel pomeriggio un approfondimento sulla questione della "mobilità" in Italia condotto da artisti, operatori e alcuni esponenti delle istituzioni italiane. **L'incontro è in lingua inglese e non è prevista traduzione simultanea.**

Morning session

10h00 – 11h30

The PRACTICS project – encouraging cross-border cultural mobility

Chair: Riitta Seppälä, Director, TINFO, Finnish Theatre Information Centre

Introduction: Richard Polacek - Project Expert, Consultant in European Affairs

Discussants (Infopoints):

Fundació Interarts per la Cooperació Internacional, Spain

Het Kunstenloket, Belgium

SICA, Stichting Internationale Culturele Activiteiten, Netherlands

Arts Council of Wales ACW/WAI, Wales/UK

12h00 – 13h00

Remarks from Italian experts and operators from arts and heritage

Chair: MaryAnn DeVlieg, General Secretary, IETM

Speakers:

Associazione Interzona*, Verona

Ezio Bosso, Musician and composer

Gail Cochrane*, Fondazione Spinola Banna per l'Arte, Poirino (TO)

Luca Dini, President, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Firenze / Artistic Director, Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera (PI)

a representative of the National Committee of the Regions

13h00 – 14h00

Light Lunch

Afternoon session

14h00 – 15h00

Remarks from Italian experts and operators from arts and heritage

Chair: MaryAnn DeVlieg, General Secretary, IETM

Speakers:

Patrizia Brusarosco*, direttore, Associazione Viafarini, Milano

Roberto Casarotto, "Choreoam Project" by Operaestate Festival, Bassano del Grappa (VI)

Giuliana Ciancio*, Organization and Production, Napoli Teatro Festival Italia

Donatella Ferrante, External Relations Promotion and International Planning, ETI (Ente Teatrale Italiano)

Luigi Ratclif, General Secretary, GAI (Giovani Artisti Italiani) / Movin'up Project

15h00 – 15h45

Debate and Exchange

15h45 - 16h00

Conclusions and closing remarks

Speaker:

Francesco Maria Greco*, General director, Directorate for Cultural Promotion and Cooperation, Ministry of Foreign affairs

15.00 – 16.30

Plenaria

Per non concludere

Organizzato da

Con il sostegno di

Sponsor tecnico

Partner tecnici

