BRANDING, CRAFTING, FUNDING THE ARTS

MASTERCLASS

Roma, 23 e 24 novembre 2013

un progetto di

TOOLS FOR CULTURE

in collaborazione con

Monti&Taft cultura contemporanea e sviluppo

Romaeuropa fondazione

media partner

TAFTER cultura e sviluppo

indice

scenario 3

target e obiettivi 4

format e metodo 5

follow-up 6

programma 7

tools for culture 8

TOOLS FOR CULTURE

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

scenario: mercati, idee, valore

Idee e progetti culturali rappresentano un importante snodo per generare valore in una società complessa e orientata verso nuovi bisogni. Le trasformazioni economiche e sociali in corso collocano l'arte e la cultura al centro di una nuova scala di valori e richiedono un **approccio strategico che parta dal confronto con i mercati, dall'analisi delle esigenze dei fruitori reali e potenziali, dalla capacità di creare un dialogo competente e flessibile con i propri interlocutori a livello pubblico e privato.**

La cultura è un bene comune, elemento di benessere per tutta la comunità ed è quindi corretto che la società la sostenga e la promuova; deve anche essere considerata come un **prodotto complesso e carico di valore multidimensionale**: come tale deve essere strutturata, in linea con i **modelli sociali, culturali ed economici contemporanei**, adeguandone meccanismi e strumenti alle proprie specificità.

La master class **"**Branding, crafting, funding the arts" risponde alla domanda di nuovi orientamenti strategici e strumenti tecnici nel sistema culturale con lo scopo di esplorare in modo efficace e sostenibile gli scenari che un progetto culturale si trova ad affrontare in una molteplicità di **mercati emergenti**. In un periodo segnato da tagli alle risorse pubbliche e da un più esteso coinvolgimento dei privati nei progetti culturali, il consumo di arte e cultura diventa lo snodo per la definizione degli stili di vita e la costruzione di una nuova identità collettiva, affrontando una società animata da nuove motivazioni e da una forte domanda di qualità; in sostanza **la cultura deve costruire un nuovo approccio al marketing**, utilizzando strumenti ad hoc, coerenti alle specificità di un prodotto e di un brand culturale.

Il brand culturale, tema sempre più cruciale, esprime un elevato valore aggiunto simbolico legato a un unico **patrimonio semantico ed emozionale**. Costruire e saper usare un brand di questo tipo diventa elemento vincente e spendibile sul mercato nella ricerca di partnership e sostegno. Questa inedita estensione del campo d'azione del prodotto culturale incoraggia a **costruire progetti multidimensionali** fondati sull'interazione critica tra offerta e domanda, e facilita un intenso **fundraising**, anche alla luce di nuovi legami tra cultura, società e tecnologia.

Nelle due giornate le idee e le esperienze progettuali saranno condivise, messe a fuoco e analizzate da molteplici prospettive: i mercati emergenti della cultura e i nuovi bisogni di consumo culturale, le componenti di un prodotto culturale, le opzioni e le strategie del fundraising, gli strumenti della comunicazione e di marketing, le relazioni con il territorio e i suoi stakeholder. E' un'opportunità unica per creare un **efficace network tra progettisti culturali, operatori del settore, esperti e organizzazioni del sistema culturale.**

target: a chi si rivolge

SAM "Branding, crafting, funding the arts" master class è rivolta a :

- Laureati e laureandi che aspirano a lavorare nel settore del marketing e progettazione culturale;
- Istituzioni culturali e musei intenzionati a realizzare e promuovere il proprio brand culturale;
- Professionisti e operatori culturali operanti nel pubblico, nel privato e nel nonprofit;
- Imprese che intendono allearsi con l'arte e la cultura per esplorare insieme nuovi mercati;
- Ricercatori e docenti universitari.

obiettivo: la progettazione strategica

Combinando competenze progettuali (*hard skills*) e intuizioni creative (*soft skills*), la master class **costruisce l'approccio strategico e fornisce gli strumenti operativi** necessari alla comprensione e costruzione di un prodotto culturale, all'utilizzo dei valori di un brand per ottenere fonti di sostegno economico.

Le due giornate daranno spazio ad un serrato confronto tecnico che partirà dall'analisi dei **mercati della cultura**, delle esigenze dei consumi culturali e dalla definizione delle componenti di un prodotto culturale, e passando per una parte centrale in cui verranno affrontati il concetto di **brand culturale** ed il mondo dell'**open licensing**, si concluderà sui temi del **crafting** (la costruzione accurata dei progetti artistici) e del **fundraising- crowdfunding e comunicazione** del prodotto.

La master class propone un percorso di lavoro intenso e complesso basato sulla discussione critica, lo scambio di esperienze, la condivisione di idee e intuizioni progettuali e la definizione dei profili concreti dell'eco-sistema culturale nel quale realizzarle; ha l'obiettivo di **fornire strumenti perché i diversi progetti culturali parlino il linguaggio contemporaneo dei sistemi sociali ed economici, estraendo e massimizzando il valore di tutti gli *intangible asset* di cui sono portatori.**

Idee, progetti e best practice saranno analizzati insieme da **una prospettiva molteplice con un approccio non convenzionale**. Mantenendo una costante attenzione al prodotto, al brand, le diverse sessioni affronteranno le fasi rilevanti della progettazione strategica: **ideazione, attivazione, pianificazione, esecuzione, controllo e valutazione**, individuando per ogni fase i processi, gli interlocutori, gli stakeholder interni ed esterni, le risorse, la comunicazione.

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

format: knowledge and experience sharing

La master class "Branding, crafting, funding the arts" supera la logica dell'aula e si svolge in un **luogo non convenzionale**, **spazio di knowledge and experience sharing** finalizzato ad agevolare e promuovere un nuovo stile di management aperto, creativo e orientato alla condivisione e alla crescita del capitale intellettuale. Lo scambio tra giovani professionisti ed esperti, insieme al networking critico facilitato da discussioni e scambi potrà **incanalare visioni ed esperienze in un campo d'analisi e progettazione multidimensionale**, abbandonando le nicchie e le etichette per enfatizzare le connessioni e le sinergie. Lo spazio ospitante la master class rappresenta **un caso di assoluto successo** rispetto ai temi affrontati, essendo esempio di co-branding tra la Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia, che ha portato alla realizzazione di eventi di spicco nel panorama italiano e internazionale.

Prima dell'avvio della master class ciascun partecipante potrà inviare una scheda sintetica che descriva idee, progetti ed esperienze da sottoporre all'analisi degli esperti e alla discussione critica dell'intero gruppo, coprendo in questo modo un ventaglio esteso di aree e competenze. Gli approcci, le strategie e gli strumenti che ne emergeranno contribuiranno alla **crescita culturale e professionale** dei partecipanti, orientandone strategie e azioni verso obiettivi concreti e dinamici e rafforzandone la capacità di affrontare un sistema in profonda trasformazione.

metodo e risultati: il valore del talento

Il metodo di scambio e apprendimento su cui si basa "Branding, crafting, funding the arts" è l'**action learning**, che facilita e ottimizza il confronto e la condivisione di esperienze reali e la costruzione di scenari efficaci nei quali costruire la strategia e l'azione. Il gruppo lavora su casi individuali o collettivi, ampliando così la propria **capacità di pensiero creativo e di problem facing and solving** e diventando consapevole del proprio livello di conoscenza e costruendo nuovi approcci. Le sessioni lavorative saranno caratterizzate da una parte metodologica e da una sessione in "laboratorio" per permettere ai partecipanti di poter rendere immediatamente operativi gli strumenti affrontati.

Gli esperti sono **action learning coach**, ovvero facilitatori dei processi che aiutano i singoli partecipanti e il gruppo a mettere a fuoco i punti chiave dell'apprendimento, ottimizzando il funzionamento del team e guidando le esercitazioni. Il percorso della master class include anche una sessione di formazione esperienziale, in modo da confrontare quanto discusso nel corso della giornata con professionisti e organizzazioni già attive sul territorio e forti di anni di esperienza operativa. L'**educational visit** proposta, lo spettacolo di danza " **See her change" coreografato da Yasmeen Godder**, verrà preceduta da un incontro con gli organizzatori del Romaeuropa festival che consentirà ai partecipanti di sperimentare il **tool kit** necessario alla gestione di un prodotto culturale, al suo finanziamento e comunicazione.

La master class attrae, mette in connessione e valorizza idee e talenti, trasforma l'informazione tecnica in **conoscenza strategicamente orientata**. Il sapere individuale genera intelligenza collettiva attraverso la condivisione, e si avvale di un esteso ventaglio di **strumenti tecnici operativi** per perseguire i propri obiettivi, trasformando la competenza e la capacità in valori tangibili e concreti.

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

follow-up: una cascata di esperienze

Dopo la conclusione delle due giornate, partecipanti ed esperti potranno continuare a **scambiare esperienze e progetti** in una serrata discussione attraverso il sito web di Tools for Culture (http://toolsforculture.tumblr.com/).
Un'area dedicata ospiterà testi, documenti, immagini, audiovisivi, mappe concettuali e percettive. In questo modo i progetti potranno essere condivisi e analizzati insieme e si riuscirà a **identificare un ventaglio di tematiche specifiche** da affrontare nella successiva master class .

L'area web sarà pertanto la piattaforma attraverso cui alimentare un processo informale e intenso di **qualificazione critica all'interno del network**: non soltanto condividere materiali tecnici, informativi e divulgativi, ma anche cercare soluzioni, inoltrare richieste, formulare risposte, chiedendo agli esperti di Tools for Culture di realizzare **web conferences dedicate al confronto** tra professionisti del sistema culturale.

"She Wolf", Kristin Jones (Tevereterno)

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

programma

prima giornata

10.30-13.30 **La cornice strategica: progetti culturali e domanda di qualità nell'economia emergente**
Michele **Trimarchi**, *Tools for Culture*

13.30-14.30 networking lunch

14.30-16.30 **Il brand culturale: definizione , specificità, valore aggiunto**
Massimo **Sterpi**, *Studio Jacobacci*

16.30-18.30 **Open licensing per una gestione disintermediata del copyright**
Simone **Aliprandi**, *Progetto Copyleft-italia.it*

20.30 **"See her change"**
Spettacolo di danza coreografato da Yasmeen Godder,
Teatro Palladium, Università Roma Tre

seconda giornata

9.30-11.30 **Il Crowdfunding in Italia: prospettive e sviluppi**
Chiara **Spinelli**, *Italian Crowdfunding Network*

11.30-13.30 **Il finanziamento dei progetti culturali**
Antonio **Scuderi**, *Capitale Cultura*

13.30-14.30 networking lunch

14.30-16.30 **Il valore delle idee: l'opzione tecnologica**
Michelangelo **Altamore**, *Esperto in startup e innovazione*

16.30-18.30 **Marketing e comunicazione tra mercati complessi**
Claudia **Cottrer**, *Fondazione Romaeuropa*

T O O L S
F O R
C U L T U R E

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

tools for culture

TOOLS FOR CULTURE

iscritto Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica

Tools for Culture è un' organizzazione che fa parte del gruppo Monti&Taft, attiva nel campo **della ricerca e dell'alta formazione** per il management culturale. Attraverso partnership con importanti organizzazioni e istituzioni europee progetta e realizza workshop, master class e altre iniziative formative rivolte ad un bacino nazionale e internazionale per fornire a professionisti culturali, giovani manager e laureati in discipline umanistiche, economiche, giuridiche e gestionali **le competenze e gli strumenti** atti a rendere la cultura un incisivo driver di sviluppo dei prossimi anni.

Tools for Culture si avvale **della visione e dell'esperienza** di un ampio network internazionale di studiosi e professionisti, offrendo così l'eccellenza nell'ambito **della progettazione e del management culturale** e rispondendo tempestivamente alle esigenze e alle aspettative di chi lavora o vorrebbe inserirsi in tali settori.

L'approccio formativo si basa sul **confronto interdisciplinare** adottando una visione non convenzionale e integrata dei fenomeni e dei meccanismi culturali in modo da mettere a fuoco il complesso reticolo di relazioni, ricadute e connessioni che legano **la creazione, la produzione e la diffusione di cultura** al territorio, alla comunità e all'economia locale.

Tools for Culture sperimenta protocolli di apprendimento e di condivisione non tradizionali, nel convincimento che **la creatività e l'innovazione** siano asset vitali della cultura, determinanti per la futura competitività del sistema economico e per la qualità della vita urbana, anche nella fase di divulgazione dei saperi.

Tools for Culture è iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.

TOOLS FOR CULTURE

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

esperti

Gli esperti coinvolti in SAM master class "Branding, crafting, funding the arts" hanno un background di esperienze internazionali e rappresentano l'eccellenza nell'ambito della progettazione e gestione di progetti e prodotti culturali. Porteranno alla master class un approccio multidisciplinare, invitando i partecipanti a sviluppare il pensiero trasversale.

Simone **Aliprandi** | Ha un dottorato di ricerca in Società dell'Informazione ed è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d'autore e del diritto dell'ICT. È responsabile del progetto Copyleft-Italia.it e gestisce il servizio di informazione e consulenza online Copyright-Italia.it; ha pubblicato libri sul diritto d'autore e sulla cultura open e collabora stabilmente con alcune testate web.

Michelangelo **Altamore** | Dopo la laurea in matematica all'Università di Palermo ed un diploma post laurea in economia e gestione d'azienda alla SDA Bocconi, si è occupato all'interno di Telecom Italia per più di 20 anni di marketing, vendite e business development, innovazione e startup. Interessato particolarmente ai temi del marketing e delle strategie aziendali, si occupa di startup ed innovazione.

Claudia **Cottrer** |Laureata in Arts Management presso la Facoltà degli Studi di Bologna e specializzatasi con un master in Culture, Policy and Management (City University- Londra), si occupa di marketing e sviluppo per la Fondazione Romaeuropa. Ha lavorato presso Palazzo Grassi con importanti attività di ricerca di marketing quantitativo e qualitativi, in relazione ad esposizioni internazionali.

Antonio **Scuderi** |Fondatore e presidente di Capitale Cultura, acceleratore di impresa totalmente focalizzato sull'industria Culturale e Creativa. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato del Sole24 Ore Cultura e del gruppo Alinari. E' esperto di management, relazioni pubbliche, partnership strategiche e cultural business, innovazione e startup.

Chiara **Spinelli** | Laureata in storia del cinema, appassionata di comunicazione sotto ogni aspetto: arte, politica, pubblicità, giornalismo. Ha ideato e gestito per due anni una delle prime piattaforma italiane di crowdfunding reward based (Eppela). Ama sopra ogni cosa il contatto diretto con le persone, parlare in pubblico, ascoltare storie, curare lo sviluppo delle idee in progetti sostenibili economicamente e interessanti da comunicare.

Massimo **Sterpi** | Avvocato, socio dello studio Jacobacci, è specializzato in proprietà intellettuale, con particolare focus sul diritto d'autore e dell'arte. Appassionato collezionista d'arte, ha rappresentato artisti, istituzioni e collezionisti di fama mondiale. È Presidente del comitato sull'Arte, Diritto di Successione ed Istituzioni Culturali dell'IBA (*International Bar Association*).

Michele **Trimarchi** | PhD in Economics (Buckingham), insegna Analisi Economica del Diritto (Catanzaro) e Cultural Economics (Bologna). Fa parte del Comitato Scientifico di Tafter Journal e dell'Editorial Advisory Board del Creative Industries Journal.

informazioni

dove
Sede Fondazione Romaeuropa, Opificio Telecom Italia
Via dei Magazzini Generali 20/A 00154 Roma

quando
sabato 23 e domenica 24 novembre 2013

come
La quota di partecipazione è di 320 euro (iva inclusa).

La quota di partecipazione è comprensiva di materiali didattici, strumenti tecnici, pranzi di venerdì e sabato, quota assicurativa, area web condivisa per il continuo confronto con gli esperti.

La quota non comprende le spese di trasporto dei partecipanti, il vitto non specificato, il pernottamento. E' possibile tuttavia usufruire di strutture convenzionate con l'iniziativa, per le quali è opportuno rivolgersi alla segreteria organizzativa.

Lo spettacolo di danza contemporanea "See her Change" della coreografa israeliana Yasmeen Godder, proposta come educational visit, sarà disponibile per i partecipanti di SAM master class ad un prezzo speciale. Gli interessati ad assistere allo spettacolo sono invitati a segnalarlo nella domanda di partecipazione.

riduzioni
Sono previste quote di partecipazione ridotte, pari a 280 euro (iva inclusa) per le seguenti categorie:

- Studenti universitari, iscritti ad una laurea specialistica/magistrale afferente alle facoltà di Economia e Marketing, Lettere e Filosofia, Scienze della Comunicazione dell'Università la Sapienza di Roma, dell'Università "Tor Vergata" o dell'Università degli studi di Roma Tre;
- Società, associazioni o organizzazioni no profit che vorrebbero iscrivere alla master class 2 o più dipendenti;
- "Sostenitori" del Romaeuropa Festival che acquistano un voucher (Crossmedia, 4 ingressi, 6 ingressi, Full);

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di pagamento e di iscrizione con quota ridotta, è opportuno rivolgersi alla segreteria organizzativa.

registrazione

Il numero dei partecipanti a SAM master class "Branding, crafting, funding the arts" è limitato. Per procedere all'iscrizione è necessario compilare la domanda di partecipazione disponibile on-line agli indirizzi web:

http://toolsforculture.tumblr.com/
http://www.monti-taft.org

Il modulo compilato deve pervenire insieme all'attestazione dell'avvenuto pagamento all'indirizzo e-mail: tools@monti-taft.org
Non è consentita l'iscrizione in loco.
La deadline per chi intenda iscriversi è **lunedì 18 novembre**.

pagamento

on line direttamente dalle pagine
http://toolsforculture.tumblr.com/
www.monti-taft.org

tramite bonifico bancario intestato a Tools for Culture
IBAN IT 69 B 01005 03219 000000 000519
BNL Gruppo BNP Paribas
Agenzia 19 - Roma
Causale: Iscrizione SAM Milano 2013, nome e cognome del partecipante

rimborso

Saranno concessi rimborsi solo in caso di annullamento della master class o, a discrezione di Tools for Culture, per circostanze straordinarie del partecipante che dovranno essere supportate da rilevante documentazione.

accessibilità

Tools for Culture sostiene la pluralità di idee, pensieri e opinioni.
Se hai particolari necessità o richieste, non esitare a contattarci; saremo felici di venire incontro alle tue esigenze.

sede legale via Lungotevere Flaminio 76 - 00198 Roma
sede operativa via Francesco Rizzoli 4 - 40125 Bologna
telefono 051 225565 facsimile 051 229656
posta elettronica tools@monti-taft.org
web http://toolsforculture.tumblr.com
http://www.monti-taft.org

tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione

seguici sui nostri canali social per news, aggiornamenti e tante sorprese riguardanti il corso e il mondo del management culturale !

contattaci
tools@monti-taft.org

telefono.+39 051 225565
facsimile +39 051 229656

http://toolsforculture.tumblr.com/
www.monti-taft.org

@SAMMasterClass

ToolsForCulture