STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

MASTER CLASS

17 e 18 maggio 2014, Milano

un progetto di

TOOLS FOR CULTURE

in collaborazione con

Monti&Taft cultura contemporanea e sviluppo

OPEN CARE SERVIZI PER L'ARTE

FRIGORIFERI MILANESI

esterni

media partner

TAFTER cultura e sviluppo

.com exibart

THAT'S CONTEMPORARY

ziguline

catering ufficiale

tramezzino.it

STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

indice

scenario: i mercati emergenti 3

obiettivo: la progettazione strategica 4

format: knowledge and experience sharing 4

metodo e risultati: il valore del talento 5

follow-up: una cascata di esperienze 6

programma 7

esperti 9

tools for culture 10

informazioni 11

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

Strategic Arts Management

master class

17 e 18 maggio 2014, Milano

scenario: i mercati emergenti

Le **industrie culturali e creative** si sono trasformate, nel giro di pochi anni, da realtà pionieristica a fenomeno conclamato, mostrando come idee e progetti culturali possano essere veri e propri asset di un'economia in rapido cambiamento. Le trasformazioni economiche e sociali collocano l'arte e la cultura al centro di una nuova scala di valori, diventando driver fondamentali per lo sviluppo di benessere, occupazione e nuovi modelli imprenditoriali.
Nei periodi di transizione, tuttavia, sono numerosi i progetti e le realtà che non riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati e l'attuale sistema formativo volge la sua attenzione alla creazione di un entusiasmo diffuso piuttosto che all'analisi approfondita delle criticità presenti nel mercato.
Il nuovo sistema culturale e creativo è complesso e va gestito attraverso un **approccio strategico** abile nel combinare diversi linguaggi e strumenti tecnici da un lato, mentre, dall'altro, di estrarre il valore di risorse e talenti capaci di ridisegnare la nostra vita quotidiana negli spazi urbani.

Strategic Arts Management master class, in programma il 17 e 18 maggio 2014 presso i Frigoriferi Milanesi, risponde alla domanda di **nuove visioni progettuali** nel sistema culturale al fine di esplorare in modo efficace e sostenibile i mercati dell'arte e della cultura. È un confronto critico e progettuale focalizzato sulla sperimentazione di forme inedite di creazione, produzione e scambio di saperi tra giovani professionisti della cultura e un team multidisciplinare di esperti internazionali.

Nelle due giornate le idee e le esperienze progettuali saranno condivise, messe a fuoco e analizzate da molteplici prospettive: i mercati emergenti dell'arte; le opzioni strategiche degli arts manager; la gestione delle risorse finanziarie, tecnologiche e umane; gli strumenti della comunicazione; le relazioni con il territorio.

È un'opportunità unica per creare un nuovo **network tra progettisti culturali, esperti e organizzazioni del sistema dell'arte.**

target: a chi si rivolge

SAM Master class si rivolge a:

- professionisti delle imprese culturali e creative;
- creativi spinti dal desiderio di concretizzare un progetto culturale;
- giovani manager e tecnici legati alla progettazione culturale;
- laureati e laureandi che aspirano a lavorare nel settore culturale e no profit;
- ricercatori e docenti universitari.

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

obiettivo: la progettazione strategica

La master class **costruisce l'approccio strategico e gli strumenti operativi** necessari alla ideazione, organizzazione, gestione e comunicazione di progetti culturali, combinando intuizioni creative (*soft skills*) e competenze progettuali (*hard skills)* in una cornice imprenditoriale.

Due giornate interattive permetteranno un confronto tecnico sulla complessità dell'economia culturale solcata dalla proliferazione di nuovi mercati fortemente interconnessi con le risorse del territorio. Idee e progetti innovativi saranno analizzati adottando **una prospettiva molteplice grazie a un approccio non convenzionale**.

Le diverse sessioni affronteranno le fasi rilevanti della progettazione strategica: **ideazione, attivazione, pianificazione, esecuzione, controllo e valutazione**. Per ogni ambito saranno individuati i processi, gli strumenti, le risorse, gli stakeholder interni ed esterni ai progetti, i mercati, il fundraising, la comunicazione.

format: knowledge and experience sharing

In un'economia basata sempre meno sull'accumulazione di capitale fisico e sempre più sulla conoscenza, gli **intangibile asset** (*relazioni di business, competenze umane, metodologie operative, relazioni sociali e identità*) rappresentano il massimo valore e il principale vettore di crescita, sviluppo e innovazione delle organizzazioni e delle persone.

Strategic Arts Management supera la logica dell'aula e si svolge in un **luogo non convenzionale**: **uno spazio di knowledge and experience sharing** finalizzato all'agevolazione e promozione di un innovativo stile di management aperto, creativo e orientato alla condivisione e alla crescita del capitale intellettuale. Lo scambio tra giovani professionisti ed esperti del sistema culturale 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.

Prima dell'inizio della master class ciascun partecipante potrà inviare una scheda sintetica con la descrizione di 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 emergeranno contribuiranno alla **crescita culturale e professionale** dei partecipanti, orientando strategie e azioni verso obiettivi concreti e dinamici da un lato, mentre, dall'altro, consolidando la capacità di affrontare un sistema in profonda trasformazione.

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

metodo e risultati: il valore del talento

Il metodo di scambio e apprendimento su cui si basa Strategic Arts Management è l'**action learning**, proficuo strumento in grado di facilitare e ottimizzare il confronto di esperienze reali e la costruzione di efficaci scenari attraverso la condivisione e l'azione generate nel corso dell'incontro. Il gruppo lavora su casi individuali o collettivi, concentrandosi su **case studies** segnalati ai partecipanti in anticipo per stimolare il confronto durante l'analisi dell'esperienza. Così facendo si stimola la **capacità di pensiero creativo e di problem solving** e si spingono i partecipanti a prendere coscienza sia del proprio livello di preparazione sia delle informazioni realmente disponibili. Un metodo efficace per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove idee.

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.

Per creare un ambiente dinamico e colloquiale volto a stimolare la condivisione di esperienze e di pareri professionali, la sera prima dell'avvio dei lavori i partecipanti sono invitati a un **networking starter**: evento efficace per introdurre i principi di action learning in un contesto leisure e piacevole.

Grazie alla collaborazione con **Open Care**, i partecipanti potranno visitare la società, unica in Europa ad offrire servizi integrati per la gestione, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio artistico pubblico e privato, accedendo ai caveaux e ai laboratori di restauro. La sessione esperienziale metterà in luce gli aspetti più tecnici di un progetto culturale quale l'organizzazione e gestione di esposizioni o di eventi che vedono assolute protagoniste le opere d'arte.

Strategic Arts Management 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. In virtù di questa concretezza, la sessione conclusiva assumerà un approccio laboratoriale legato ad aspetti specifici della vita di un'impresa culturale e creativa, abbandonando l'atteggiamento generico che spesso circonda questa tematica.

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

STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

follow-up: una cascata di esperienze

Terminati i lavori della master class, partecipanti ed esperti potranno continuare a **scambiare esperienze e progetti** nel sito web di Tools for Culture, dove si manterrà vivo l'interesse sugli argomenti trattati durante il corso. Grazie alla creazione di un'area dedicata, che ospiterà testi, documenti, immagini, audiovisivi, mappe concettuali e percettive, si creerà un network deputato alla condivisione e all'analisi congiunta dei progetti e si sonderanno le necessità del pubblico al fine di **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.

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

STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

programma

16 maggio 2014

18:30 **Networking starter**
Aperitivo

17 maggio 2014

9.30-12 **La cornice strategica: i mercati dell'arte**
Michele **Trimarchi**, *Tools for Culture*

12-13 **Presentazione di Open Care e visita della struttura**
Alessandro **Guerrini**, *Open Care*

13-14 ***Networking lunch***

14-16 **Gli strumenti della gestione**
Roberto **Daneo**, *Funzionario in aspettativa della Commissione Europea*

16-18 **L'impresa culturale: dal codice civile alle start-up innovative**
Giuseppe **Taffari**, *R&P Legal*

18.30-19.30 **Educational visit**
Esterni.org

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

STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

18 maggio 2014

10-12 **Comunicazione 2.0**
Eugenia **Morato,** *Digital strategist*

12-13 **Case study**
Streamcolor

13-14 ***Networking lunch***

14-16 **Finanziare la cultura**
Andrea **Rebaglio**, *Vice Direttore Area Arte e Cultura – Fondazione Cariplo*

16-18 **Co-working class**
Analisi di case history e progetti dei partecipanti

*Dalle ore 20.30 i partecipanti sono poi invitati ad assistere ad un **concerto** organizzato da Frigoriferi Milanesi e da Open Care nell'abito del programma Piano City Milano. L'artista che si esibirà è **Alessandro Commellato** ed il programma prevede Robert Schuman, Kreisleriana (op.16), Aleksandr Scriabin, 2 Nocturnes (op.5) e un brano di musica contemporanea (in via di definizione).*
A seguire si terrà un rifresco nella casa editrice Marcos y Marcos.

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 Strategic Arts Management possiedono un background di esperienze internazionali e rappresentano l'eccellenza nell'ambito della progettazione e del management culturale. Porteranno alla master class un approccio multidisciplinare, invitando i partecipanti a sviluppare il pensiero trasversale.

Roberto **Daneo** | Funzionario europeo, attualmente in aspettativa, è stato in precedenza Direttore del Comitato di Candidatura Expo 2015 e Direttore delle Relazioni istituzionali delle Olimpiadi di Torino. Svolge attività di consulenza per l'organizzazione di Grandi eventi e per lo sviluppo di progetti di marketing turistico e territoriale nonché attività di docenza.

Alessandro **Guerrini** | Laureato in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, completa la sua formazione con un Master in Marketing per le Imprese di Arte e Cultura. Dopo l'esperienza alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, entra in Open Care S.p.A., dove ricopre il ruolo di Responsabile Sviluppo ed è membro del Consiglio di Amministrazione. Svolge attività di docenza presso enti formativi e università italiane e collabora con diverse testate giornalistiche nazionali.

Eugenia **Morato** | Laureata in Economia e Gestione delle Attività Culturali, dal 2012 lavora come digital strategist e content manager per diverse aziende operanti nel mondo del design, luxury, turismo. Attualmente si occupa di progetti di comunicazione digitale che includono i temi del branding culturale, del content marketing e del digital storytelling.

Giuseppe **Taffari** | Laureato nel 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, avvocato dal 2008, ha conseguito nel 2009 il Master in Management delle Imprese Sociali, Aziende non Profit & Cooperative. Collabora attualmente con lo studio R&P Legal di Milano e si occupa prevalentemente di social business, diritto degli enti non profit e start-up innovative. Collabora, inoltre, con la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi ed altri enti di formazione.

Andrea **Rebaglio** |É Vice Direttore dell'Area Arte e Cultura della Fondazione Cariplo e coordinatore del progetto fUNDER35. Partecipa in qualità di relatore a molteplici eventi e convegni in materia culturale.

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.

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

STRATEGIC ARTS MANAGEMENT

tools for culture

TOOLS FOR CULTURE

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

Tools for Culture, organizzazione del gruppo Monti&Taft, è 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 iniziative formative rivolte a un bacino nazionale e internazionale. L'obiettivo è di 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 per evidenziare 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.

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

informazioni

dove
Frigoriferi Milanesi
Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano

quando
sabato 17 maggio e domenica 18 maggio 2014

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

La quota di partecipazione è comprensiva di materiali didattici, strumenti tecnici, pranzi di sabato e domenica, quota assicurativa, networking starter.

Il servizio catering sarà realizzato da Tramezzino.it, catering ufficiale della manifestazione.

La quota non comprende le spese di trasporto dei partecipanti, il vitto non specificato e il pernottamento. È possibile tuttavia usufruire di strutture convenzionate con l'iniziativa.

In caso di interesse, è opportuno rivolgersi alla segreteria organizzativa.

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

- Studenti universitari iscritti ad un corso di laurea specialistico/magistrale afferente alle facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Marketing e Comunicazione, Scienze dei Beni culturali, Design di una delle seguenti Università: Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano-Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università commerciale Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, IULM ;
- Società, associazioni o organizzazioni no profit che vorrebbero iscrivere alla master class 2 o più dipendenti;

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 Strategic Arts Management master class **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 con l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'indirizzo e-mail: tools@monti-taft.org

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

Non è consentita l'iscrizione in loco e il termine massimo entro cui registrarsi è **martedì 13 maggio 2014**.

Pagamento

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 2014, 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.

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 dell'art management

contattaci

tools@monti-taft.org

telefono.+39 051 225565
facsimile +39 051 229656

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

@SAMMasterClass #SAM14

ToolsForCulture

l'organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma
per eventuali cause non dipendenti dalla propria volontà