

Una nuova **"CURA"** per la creazione artistica:
nasce il ***Centro Umbro di Residenze Artistiche***

Dal 2018 la Regione Umbria riconosce C.U.R.A. come Centro di Residenza Artistica nella cornice del bando per Centri di Residenza in materia di spettacolo dal vivo.

Il progetto di C.U.R.A. - Centro Umbro di Residenze Artistiche - nasce dalla volontà di cinque soggetti della regione Umbria attivi da anni nell'ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo: **Indisciplinarte** srl di Terni, **La Mama Umbria International** di Spoleto, **Coop. GE.CI.TE.** (Spazio ZUT!!!) di Foligno, **Centro Teatrale Umbro** di Gubbio, **Micro Teatro Terra Marique** di Perugia.

Cinque realtà eterogenee per dislocazione geografica e vocazione estetica che offrono una sinergia capillare capace di "curare" con soluzioni innovative il tessuto artistico regionale, favorendone la crescita e lo sviluppo nazionale e internazionale.

Già titolari di residenza artistica della Regione Umbria nel triennio 2015-2017, dopo la prima esperienza di collaborazione nel corso di questo primo triennio, hanno maturato la volontà di dar vita ad un progetto comune, costituendosi come ATS ed elaborando **C.U.R.A.** come progetto complesso e organismo multiforme che mira a ottimizzare e condividere le risorse in campo, creando un modello unico e innovativo per rafforzare il ruolo della Regione Umbria in ambito nazionale nel settore dello spettacolo dal vivo e creare le condizioni per favorire crescita e sviluppo del tessuto artistico regionale al livello nazionale e internazionale.

CHI SIAMO

INDISCIPLINARTE è un'impresa culturale che si occupa di curatela e produzione artistica, progettazione culturale europea e sviluppo territoriale e lavora in continua interazione con una consolidata rete di soggetti nazionali ed internazionali. Indisciplinarte raccoglie professionalità diverse e complementari e ha per obiettivo generare creatività, mobilità, immaginazione e intuizione come stimolo cruciale per lo sviluppo economico e sociale dei territori.

LA MAMA UMBRIA fondata nel 1990 da Ellen Stewart, fondatrice e direttrice artistica de La MaMa di New York, La MaMa Umbria è da sempre impegnata nella promozione di scambi e collaborazioni tra artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze. Nel corso di 28 anni di attività, ha presentato e organizzato moltissimi eventi culturali, spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e Festival. Negli ultimi 20 anni ha avviato corsi e Master di alta formazione, il Symposio per Registi, e il corso per scrittori e drammaturghi, coinvolgendo docenti e artisti di fama internazionale. Ospita artisti e compagnie internazionali in residenza creativa a Spoleto.

COOP. GECITE (SPAZIO ZUT!) La coop. Gestioni Cinematografiche e Teatrali promuove progetti artistici legati al contemporaneo attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni in ambito teatrale, musicale e cinematografico. Dirige percorsi di formazione ed educazione artistica e creativa dedicati alle giovani generazioni e per il pubblico in collaborazione con scuole e istituti scolastici cittadini. Il progetto ZUT! sviluppa inoltre progetti e attività culturali e artistiche in collaborazione con enti e istituzioni stimolando un approccio dinamico ai linguaggi contemporanei dell'arte.

CENTRO TEATRALE UMBRO fondato nel 2000 a Goregge una piccola frazione di Gubbio (PG). Goregge è legata al mondo da una impervia strada bianca e rappresentava quel luogo completamente isolato, rurale, dove per noi fosse possibile darsi il tempo di perseguire una visione, lontano dalle congestioni della città, un luogo che rispondesse all'esigenza di ricerca e di sperimentazione teatrale, necessarie per definire la propria identità artistica e umana.

Dal 2007 cura il festival di formazione attoriale professionale "Di umanità, si tratta". Contemporaneamente lo spazio diventa luogo di allestimenti e preparazione di spettacoli di compagnie, o dei singoli artisti.

MICRO TEATRO TERRA MARIQUE è un'associazione di promozione sociale e culturale nata dall'interesse di un gruppo di ragazzi a sperimentare e approfondire lo studio dell'arte teatrale con l'intento di promuovere e sviluppare le forme contemporanee dei linguaggi dell'arte ed in particolare del teatro, in quanto espressione delle culture dei popoli e dell'essere umano nella relazione tra attuante e testimone. Punto di partenza della sua attività è il sistema teatrale della Biomeccanica Teatrale di Mejerchol'd. Dal 2004 Micro Teatro si è

fusa con il Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale, diventandone di fatto il braccio operativo e amministrativo.

MISSION

C.U.R.A. racchiude nel suo nome il nodo cardine del progetto: la volontà di istituire delle nuove pratiche per curare e favorire lo sviluppo di identità creative e di nuove progettualità con strumenti innovativi che rispondano alle esigenze degli artisti, dei mediatori culturali e della società contemporanea con cui il tutto si confronta. Obiettivo è infatti mettere a sistema e capitalizzare tutto il patrimonio costruito negli anni e moltiplicarlo per un superamento delle posizioni individuali verso un orizzonte comune.

IL PROGETTO

Il progetto si articola in residenze multidisciplinari, percorsi di incubazione ma anche accompagnamento drammaturgico delle nuove idee e creazioni con particolare interesse per progetti che promuovano intersezioni con le nuove tecnologie. Parallelamente vengono sviluppati e promossi workshop e call per nuove produzioni, azioni di scouting, processi creativi nello spazio pubblico e site specific, accompagnati da pratiche di mediazione con il pubblico grazie alla creazione di spazi di incontro e approfondimento legati ai linguaggi contemporanei delle arti performative.

GLI SPAZI

Gli spazi gestiti dagli enti che fanno parte del Centro costituiscono una costellazione significativa di luoghi differenti all'interno dei quali sperimentare nuove pratiche per la crescita e il sostegno del panorama artistico.

Spazio ZUT! e Auditorium Santa Caterina a Foligno
Creative Hub Cantiere Oberdan e La Mama Umbria International a Spoleto
Pieve San Giovanni Battista e Teatro Comunale Luca Ronconi a Gubbio
Ex-Fatebenefratelli a Perugia

NETWORK E PARTNER

Le numerose partnership e cooperazioni con professionisti e centri di residenza della rete italiana e internazionale inoltre fanno da corollario a un progetto ambizioso di rinnovamento del sistema di produzione artistica in cui sollecitare lo scambio e la mobilità artistica come pratica di crescita e professionalizzazione degli artisti. C.U.R.A. mira infatti a facilitare il processo di internazionalizzazione dei progetti artistici con particolare attenzione per i giovani artisti agli inizi del loro percorso favorendo un sistema efficace di promozione e divulgazione delle diverse azioni previste nel progetto del centro.

La convinzione è che sia giunto il momento di costruire un sistema umbro riconoscibile, un modello di cooperazione e scambio tra le organizzazioni aderenti, che collabora attivamente su strategie a lungo termine promuovendo la mobilità di idee e progetti artistici. È necessario dunque aprirsi all'incontro e al confronto per avviare una metodologia comune che permetta il buon funzionamento di C.U.R.A., che di fatto vede moltiplicarsi il patrimonio collettivo di competenze, opportunità, spazi, attrezzature e risorse umane.

APPENDICE

IL PROGETTO 2018-2020

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Attraverso il progetto C.U.R.A. si potrà coordinare la pluralità delle esperienze in un sistema leggero e dinamico, che permetta di mantenere le autonomie dei singoli soggetti, avvantaggiandosi delle diversità degli spazi e delle competenze, favorendo contemporaneamente lo sviluppo di progetti diversi in luoghi diversi. Proprio grazie alle diversità è possibile costruire un'offerta più completa, che copra tutte le possibili aree di azione delle Residenze Artistiche. Si svilupperà così un nuovo modello di cooperazione e scambio tra le organizzazioni aderenti, promuovendo la mobilità di idee e progetti, per aprirsi all'incontro e al confronto in modo da avviare una metodologia comune che di fatto vede moltiplicare il patrimonio collettivo di competenze, opportunità, spazi, attrezzature e risorse umane.

C.U.R.A. lavorerà nel progetto di residenze sperimentando nuove forme di sostegno e insistendo sull'interconnessione di vari ambiti, stimolando e

facilitando la nascita di progetti innovativi, in stretto contatto con le comunità. Una particolare attenzione sarà rivolta ai linguaggi artistici multidisciplinari della scena contemporanea, favorendo così la partecipazione di giovani artisti emergenti e il coinvolgimento di nuovo pubblico, lavorando in stretto rapporto con il territorio di riferimento. Inoltre C.U.R.A. opererà nel territorio come antenna di comunicazione a livello internazionale ed europeo, favorendo scambi artistici e culturali con organizzazioni partner per lo sviluppo di progetti transculturali.

Accanto a queste attività è naturale l'impulso al confronto e all'apertura verso altri artisti, nella doppia direzione: sia artisti locali che artisti internazionali, mettendo a confronto in una sorta di corto circuito competenze e vocazioni molto diverse tra di loro, creando le condizioni per aprirsi a nuovi mercati e sbocchi occupazionali. Contesti così delineati offrono momenti importanti di formazione e aggiornamento, e anche importanti opportunità per i giovani artisti di sperimentare un interesse che può trasformarsi in una professione.

- organizzare residenze che prediligono progetti multidisciplinari
- facilitare il processo di internazionalizzazione dei progetti artistici che il centro sostiene
- porre particolare attenzione alla cura dei giovani artisti agli inizi del loro percorso, attraverso residenze "trampolino"
- sviluppare il rapporto tra arte, performance e nuove tecnologie
- intraprendere percorsi di scouting di nuovi talenti attraverso la partecipazione a reti nazionali ed internazionali, anche grazie all'utilizzo di bandi pubblici
- promuovere e sostenere progetti di arte nello spazio pubblico e progetti di comunità
- elaborare strategie formazione del pubblico e coinvolgimento delle comunità locali soprattutto grazie al rapporto diretto con gli artisti in residenza
- promuovere e sostenere percorsi di formazione per professionisti nell'ambito delle performing arts
- organizzare e promuovere presentazioni di spettacoli, ospitalità e restituzioni che puntino a far crescere il livello di confronto sul piano artistico e che siano portatori di nuovi linguaggi e approcci innovativi nell'ambito delle performing arts
- Elaborare un sistema complesso ed efficace di promozione e divulgazione delle diverse azioni previste nel progetto del centro

RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

Tramite le Residenze si vuole sostenere il percorso di creazione e allestimento scenico mettendo a disposizione delle compagnie/singoli artisti i diversi spazi di lavoro, privilegiando e favorendo quelle realtà meritevoli che hanno necessità di un luogo appropriato in cui sviluppare il lavoro di creazione e produzione. Si vuole offrire la possibilità di sviluppare idee in condizioni adeguate, trovando sostegno logistico e creativo. Si porrà l'accento sul processo di creazione artistica avendo cura di comprenderne la fragilità e al tempo stesso le necessità e potenzialità, creando un legame che va oltre il risultato artistico. Le modalità di selezione degli artisti/compagnie che verranno selezionati da **C.U.R.A.** per le annualità 2019-2020 saranno:

- **Bando URA _ Residenze** che selezionerà ogni anno 3 compagnie/singoli artisti che stiano avviando, portando a compimento un nuovo progetto o riallestendo una produzione, offrendo una residenza di 15 giorni nel periodo marzo-maggio 2019, un contributo di produzione e, qualora queste diano come esito uno spettacolo teatrale, l'inserimento della creazione ultimata nel programma URA _ Rassegna/Fuori Traccia V Edizione. Le Residenze saranno seguite da Alessandro Toppi e Michele di Donato (rispettivamente direttore ed editore de *Il Pickwick*) che coordineranno tutti gli incontri aperti, sia con le scuole che con il pubblico, con esperti di settore e non.
- **Bando "Call from The aisle"** che selezionerà 3 progetti di danza e multidisciplinari a cui verrà offerto un periodo di residenza di 15 giorni a Perugia e un contributo alla produzione da concordare.
- **Bando Next Generation** che seleziona 5/6 artisti singoli e/o compagnie nazionali e internazionali per un periodo di residenza di 15 giorni con contributo da concordare. Questa modalità permette la collaborazione con altre realtà sia nazionali che internazionali, favorisce il coinvolgimento dei giovani e delle comunità locali e amplia una rete già avviata dal centro C.U.R.A.
- Saranno potenziati e sostenuti anche percorsi legati alla musica, alle sonorizzazioni digitali e alla sound art con artisti italiani e stranieri con l'obiettivo di sviluppare un laboratorio creativo a cielo aperto con il coinvolgimento, sia sotto il profilo della fruizione che quello della creazione, delle realtà note e meno note del territorio non solo locale ma anche nazionale e internazionale.
- **Scelta diretta, progetti selezionati e azioni di scouting** per artisti emergenti.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Grazie alle reti messe in atto dal Centro C.U.R.A., tra cui **IN SITU**, **La MaMa ETC** di New York, **Culture Hub** in **Seoul** e New York, **Res Artist** e altre, avranno importante rilievo i progetti internazionali. Attraverso il confronto con altre culture si potranno condividere conoscenze e competenze, ricevere stimoli alla creatività e attivare utili collaborazioni e scambi per la progettazione. L'incontro con artisti internazionali crea una nuova comunità, innovativa e stimolante, sia per gli artisti che per i giovani del territorio. Il confronto apre la mente e crea nuove opportunità.

Per il biennio 2019-2020 si vuole creare presso **La MaMa di New York** un appuntamento annuale inserito nella stagione del Teatro che abbia un **focus dedicato ai risultati delle residenze artistiche in Umbria**.

Il network **IN SITU** si avvale di progetti e strumenti specifici per il sostegno e la crescita di realtà artistiche che intraprendano percorsi legati all'arte negli spazi pubblici.

Più precisamente ci sono previste azioni come le HOT HOUSE, il MENTORING che posso permettere ad artisti/formazioni artistiche che partecipano al progetto del Centro di Residenza di entrare in contatto con il network IN SITU e di poter circuitare nelle strutture aderenti al network stesso.

Oltre a questo c'è la possibilità di sostenere progetti artistici in residenza artistica presso uno dei membri nel network, così da incentivare i processi di crescita degli artisti mettendoli in contatto con soggetti internazionali che possano favorirne lo sviluppo.

RAPPORTO TRA ARTE, PERFORMANCE E NUOVE TECNOLOGIE

Nel corso della storia, da sempre lo sviluppo delle tecnologie ha offerto agli artisti nuovi strumenti di espressione. Ma negli ultimi decenni la velocità con cui le scienze e le tecnologie entrano nel nostro quotidiano, apportando radicali trasformazioni nei comportamenti e costumi, è cresciuta esponenzialmente. Anche la nostra percezione della realtà è sempre più dipendente dalle tecnologie informatiche, è dunque inevitabile che l'arte e la tecnologia siano molto più integrate rispetto al passato. Soprattutto le giovani generazioni stanno sperimentando sempre più questa nuova connettività come una parte normale della loro vita. Si tratta di una interessante evoluzione che sta facendo emergere nuove forme artistiche, nuove relazioni tra diversi settori della società, portando ad una ridefinizione del senso e del significato dell'arte e della creatività verso un approccio più partecipato, democratico e trasversale.

Tramite il progetto C.U.R.A nel corso del triennio 2018-2020 si vorranno sviluppare maggiormente i progetti artistici che interagiscono con le nuove tecnologie, tra cui:

- laboratori tra arte e tecnologia per i giovani
- Residenze mirate a media artists
- Streaming di restituzioni o rassegne multidisciplinari
- Progetti artistici da realizzare in telepresenza che permetterà di collegarsi in rete con artisti e professionisti di altri luoghi per una formazione e produzione di progetti ad ampio raggio permettendo una visione più ampia della cultura e delle nuove tecnologie e aprendosi a nuove prospettive internazionali
- **Progetto FASE X** percorso di formazione e approfondimento per artisti operanti nell'ambito delle performing arts.

Il progetto nasce a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale e delle conseguenti restrizioni, si avvale infatti delle possibilità offerte dallo spazio digitale per abbattere distanze fisiche e facilitare la possibilità di partecipare a un percorso di formazione, sviluppo di comunità, assemblamento digitale attraverso incontri con esperti, practitioners e curatori e operatori nazionali e internazionali con l'obiettivo di favorire una riflessione sul percorso di studio e ricerca artistica utile allo sviluppo del processo creativo e stimolare una crescita attraverso la riflessione sui temi specifici sollevati dalle domande.

SCOUTING DI NUOVI TALENTI E COINVOLGIMENTO DI GIOVANI GENERAZIONI

L'azione di scouting di giovani generazioni è una **azione trasversale** a tutte le azioni del Progetto C.U.R.A. Nella selezione dai bandi di Residenze verranno scelti almeno due giovani compagnie, sia nella sezione diretta si darà una via preferenziale ai progetti che coinvolgono i giovani talenti del territorio, nazionali e internazionali, per favorire la nascita di residenze "trampolino" che possono dare la possibilità agli artisti agli inizi del loro percorso di confrontarsi con l'ambito professionale, entrando in contatto con tutor qualificati e avendo la possibilità di accedere a opportunità sul territorio nazionale ed internazionale, grazie alla vasta rete di collaborazioni e partenariati messe in atto dal Centro di Residenza, anche con istituti di formazione internazionali. Fondamentale è anche la scelta delle modalità di confronto con il pubblico. Ci sarà una particolare cura nella scelta della modalità di presentazione al pubblico del lavoro dei giovani artisti.

Un'azione specifica che verrà sostenuta da C.U.R.A. sarà il bando **Next Generation**, un bando completamente dedicato alle residenze trampolino, una

residenza intensiva simultanea per giovani creatori Under 35, concepita per dare sostegno a progetti che sono ancora nella loro fase iniziale di concepimento e sviluppo. Gli artisti potranno lavorare ai loro progetti individualmente, o insieme agli altri artisti in Residenza. Un gruppo internazionale di artisti e produttori sarà invitato a seguire il ritiro in qualità di mentori/tutor. Lo scopo è quello di scoprire nuovi talenti e di nutrire l'emergere di nuove promettenti idee performative. Alcuni degli artisti che parteciperanno al programma NEXT GENERATION potranno essere invitati per successivi periodi di residenza nei diversi Centri, al fine di approfondire e sviluppare ulteriormente il loro progetto artistico.

ARTE NELLO SPAZIO PUBBLICO E PROGETTI DI COMUNITÀ

Il progetto C.U.R.A. vuole continuare a sostenere progetti di arte nello spazio urbano, dando forma a riflessioni e sollecitando una partecipazione collettiva. Artisti che interagiscano con il territorio partendo dalle sue specificità per creare un dialogo costruttivo con le comunità.

Si svilupperanno i seguenti progetti:

- **Nutrimenti_ Habitat Creativo** - per realizzare progetti artistici partecipativi e interventi performativi in luoghi non convenzionali nel tessuto urbano con una particolare attenzione allo spazio pubblico. Guidati dall'associazione Demetra di Terni artisti, mediatori e creativi, durante il periodo di residenza saranno invitati ad essere protagonisti attivi del paesaggio urbano, a influire su di esso in maniera creativa e stimolante per alterare il normale svolgimento della quotidianità, per creare comunità, per superare l'estraneità che separa, per sperimentare, per gettare dei semi.
- **Progetti Site Specific** - progetti di creatività contemporanee pensati e inseriti in un preciso luogo. Durante un periodo di residenza gli artisti, lavoreranno in vari spazi pubblici della città, utilizzandoli come luoghi di lavoro e palcoscenici. Traendo ispirazione dalle forme architettoniche e scultoree, realizzeranno le performances, coinvolgendo nel progetto le comunità locali.

FORMAZIONE DEL PUBBLICO E COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI

Nelle Residenze Artistiche la visione dello spettacolo è solo uno degli elementi di un complesso sistema di relazione interattiva con il pubblico. Il pubblico infatti può assistere a diversi momenti di una creazione artistica nelle sue diverse fasi di sviluppo: la tradizione delle *prove aperte*, o delle *mise en espace*,

dove accanto alla visione di frammenti di spettacolo c'è l'illustrazione dei temi di partenza, che gli artisti hanno approntato per l'elaborazione della pièce, la spiegazione di certi passaggi formali. Una sorta di propedeutica all'educazione all'arte e all'analisi di uno spettacolo, materie preziosissime in un mondo dove lo spirito critico rispetto alle proposte culturali – che sono perlopiù quelle televisive – diventa una materia fondamentale del sapere umano, della salvaguardia della propria autonomia intellettuale, dell'apertura mentale. Verranno coinvolti professionisti del settore attraverso un approccio che favorisca realmente la mediazione fra le arti performative e il pubblico.

Si favorirà anche la scelta di progetti che prevedano proprio nella parte processuale della creazione artistica il coinvolgimento diretto del pubblico, convinti che questo tipo di rapporto possa rafforzare il legame tra pubblico stesso e il mondo dello spettacolo dal vivo.

FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Il progetto C.U.R.A. continuerà a svolgere azioni di alta formazione e porsi come laboratori con artisti di rilievo nazionale e internazionale dedicato ai professionisti. Creatività, formazione, partecipazione e innovazione saranno le parole chiave che caratterizzano gli interventi a favore dei giovani e della comunità locale.

In particolare nel 2020 si svolgeranno:

- **“Di umanità, si tratta”** laboratori residenziali ed intensivi con artisti internazionali: figure di spicco del panorama teatrale internazionale, attori e registi che hanno percorsi ed esperienze differenti, ma che sono tutte legate da un personale afflato artistico.
- Corso internazionale di **biomeccanica** a livello internazionale che si svolge a Perugia
- **Symposium Internazionale per registi**, dove i partecipanti avranno la possibilità di approfondire diversi aspetti di cosa sia possibile in Teatro.
- **Playwright Retreat**, corredi drammaturgia intensiva, dove i partecipanti saranno guidati da scrittori e drammaturghi di fama internazionale.
- **Ri_Generazioni**, laboratorio creativo per stimolare i giovani a costruire una città viva e effervescente

RESTITUZIONI E OSPITALITÀ

Per quanto riguarda le presentazioni pubbliche le residenze prevedono un momento di incontro confronto aperto col pubblico attraverso restituzioni del lavoro o solo sessioni di prova aperte Verranno utilizzati dei contesti qualificati

che possano garantire una reale possibilità di visibilità e di rapporto col pubblico e con gli operatori del settore

- **Re: act** - la rassegna Teatrale ospitata dallo Spazio ZUT! Spettacoli, tappe, punti di domanda, tentativi di risposta intorno alla società odierna proposte dal teatro contemporaneo. Durante la Rassegna vengono presentati i lavori dei progetti in Residenza.
- **Re: play** – la rassegna musicale dello Spazio ZUT! che raccoglie proposte di artisti attivi nell'ambito della musica e della sound art contemporanee che presentano lavori svolti durante periodi di residenza.
- **Fuori Traccia** la rassegna teatrale di Gubbio che promuove il teatro contemporaneo, la nuova creatività e il teatro ragazzi e per l'infanzia, ospiterà otto spettacoli nei mesi di novembre e dicembre, quattro di teatro per adulti e quattro di teatro ragazzi e per l'infanzia.
- **La MaMa Spoleto Open**, evento inserito nel Programma del Festival dei 2Mondi di Spoleto, presenta il risultato di residenze artistiche e progetti internazionali.
- **Corsie Festival**, rassegna multidisciplinare di Perugia dedicata al processo di creazione delle arti sceniche e performative contemporanee.