

# Steps ahead

Professionalisation of Junior Coaches in Performing Arts and Media

1<sup>st</sup> Academy - Firenze, 2-13 settembre 2013



## STEPS AHEAD un progetto della rete ROOTS & ROUTES per giovani formatori

In Europa si registra una crescente domanda di giovani artisti impegnati nelle arti performative, e quelle legate ai nuovi media, per attività nelle scuole e nelle istituzioni che si occupano di lavoro giovanile. Allo stesso tempo si rileva un incremento di giovani “performing and media artists”, in situazioni finanziarie precarie e non adeguatamente connessi con il mercato del lavoro. Con “The ROOTS & ROUTES Academy”, un precedente progetto della rete ROOTS & ROUTES, jfc (Germania) e Stichting R&R (Olanda) hanno sviluppato un profilo professionale per Junior Coach, concepito per fornire ai giovani artisti le competenze di base per la formazione e il management.

“STEPS AHEAD” nasce per ampliare e approfondire questo concept e aprire più efficaci collaborazioni con il mercato del lavoro, impegnando i partecipanti in percorsi che comprendano una visione organica della cultura contemporanea e delle connessioni tra società e creazione artistica. Tutto questo grazie a un lavoro di rete e complementarità tra i paesi coinvolti: Olanda, Germania, Italia, Grecia e Ungheria uniscono e valorizzano i propri punti di forza per ottimizzare i percorsi e le esperienze proposte ai junior coach, tanto da un punto di vista strettamente formativo quanto rispetto alla maturazione di un profilo professionale e dell'autoimprenditorialità.

I principali obiettivi di “STEPS AHEAD” sono:

- creare e sperimentare un profilo professionale (Junior Coach Curriculum) per la professionalizzazione di giovani coach nel campo della musica, della danza, dei nuovi media, delle arti;
- sviluppare seminari formativi avanzati (Advanced Training Seminars) per Junior Coach concernenti competenze di tipo imprenditoriale, tecnico e transdisciplinare;
- sviluppare le “Testing Zones”, spazi reali in cui i partecipanti possano mettere in pratica le proprie competenze e i propri metodi formativi con un monitoraggio da parte di un formatore esperto;
- aumentare la mobilità dei partecipanti al progetto.

“STEPS AHEAD” prevede due anni di attività che si concluderanno nel 2014. Il partner italiano, l'Associazione Fabbrica Europa, ha inaugurato i lavori nel mese di settembre 2013 con la 1<sup>st</sup> Academy, al Vivaio del Malcantone di Firenze, alla quale hanno partecipato nove giovani artisti.

# 1<sup>ST</sup> ACADEMY Vivaio del Malcantone, Firenze

coordinata e diretta da  
Pietro Gaglianò e Caterina Poggesi

La 1<sup>st</sup> Academy si è svolta secondo un percorso che ha compreso sia il passaggio di informazioni tecniche e di competenze pratiche/teoriche necessarie per la professione del coach, sia lo sviluppo di un approccio critico e analitico rispetto al contesto sociale e culturale, ai linguaggi espressivi, alle capacità individuali. Il programma ha alternato moduli di didattica frontale e attività pratiche non formali.

Il collante dell'Academy è stata l'area didattica chiamata "cantiere"; questa ha spaziato in maniera crossdisciplinare attraverso temi artistici, linguistici, metodologici e pedagogici, focalizzando l'attenzione sui processi e sugli spazi all'interno dei quali tali processi possono avvenire. Altro importante binario è stata l'analisi teorica e pratica dell'attitudine al coaching e degli approcci indispensabili per un concreto avvio di relazione educativa, in rapporto alla qualità artistica. Centrale è stata la questione della relazione tra il proprio percorso artistico e la professione di insegnamento, come questo si traduce in interrogativi formali, metodologici, contenutistici e deontologici, sulla gestione del gruppo e il rispetto delle specificità dell'individuo, sulle finalità e l'etica sottesa agli interventi. Un richiamo costante alla funzione sociale dell'arte e alla responsabilità specifica di chi si occupa di formazione (con la visione e la discussione su materiali di autori internazionali impegnati in questo dominio) ha ancorato il progetto alla condizione contemporanea, alla sfera pubblica, al profilo politico di ogni atto creativo.

La scelta metodologica ha così voluto sintetizzare gli aspetti legati alla promozione dell'autonomia professionale, alla coscienza critica e agli interrogativi artistici. In questo disegno, le masterclass, oltre ad approfondire alcuni linguaggi artistici, sono state occasioni per osservare diversi stili educativi e per individuare, al di là delle forme, alcuni principi guida del fare formazione, dando con i loro stimoli specifici nuova luce e diversa prospettiva al percorso generale. Ogni docente ha infatti arricchito la visione dello spazio educativo quale luogo del possibile e della relazione per la trasmissione dei saperi e delle competenze, coerentemente alla struttura globale del percorso.

Infine, la richiesta di tracciare un proprio progetto (un "draft" artistico-educativo) ha permesso ai



learners di amplificare e personalizzare le diverse esperienze, trovando nel draft una sponda puntuale per la verifica e la traduzione dei concetti appresi. Una brochure digitale in forma di slide show ha introdotto le principali questioni operative e di metodo anche rispetto alla composizione del progetto in una forma adeguatamente strutturata.

L'Academy ha avuto carattere intensivo, in forma di semiresidenza, impegnando i partecipanti per due settimane consecutive (10 giorni di attività) dalle 10 alle 19. L'apertura dei lavori, con introduzione al progetto, autopresentazioni e definizione delle regole, si è incentrata sull'individuazione, attraverso brainstorming, di una lista di temi e una di parole chiave relative al coaching e ai linguaggi dell'arte. Le due liste hanno accompagnato tutto il percorso, costituendo un riferimento continuo per una discussione condivisa su concetti-chiave e sui temi della didattica e dei processi educativi attraverso le arti. I coordinatori hanno condotto i rispettivi moduli dedicati alla conoscenza reciproca, alla comprensione del gruppo di lavoro, alla definizione della materia primaria del progetto e di tutte le sue articolazioni. I coordinatori inoltre hanno sempre accompagnato con il proprio sguardo, e con puntuali restituzioni, le attività degli altri formatori coinvolti, per dare unità alle fasi del percorso e indirizzarle in una dimensione organica. Le tre masterclass hanno occupato la parte centrale dell'Academy:

Francesca della Monica ha introdotto un percorso di coscienza vocale e di conoscenza di sé attraverso la voce. Con-

Arousing the awareness of the dynamics in a group. Identifying profiles and roles. Sensitivity, actions and interactions. How to approach a group? How to be part of the group? How to allow creativity and responsive actions help to support the content of a group action? How to be in the moment? Focus. Reflection. How to capture a concept created individually, and how to develop it in a collective and communicative process in which music/acoustic/audio experiences and best practices are transferred. How to collectively create a musical short piece around a shared concept, based on defined or re-defined fundamentals (roles, sections, composition, time and interactions). **Jérôme Li-Thiao-Té**



tributi di filosofia hanno puntualmente integrato la pratica fisica, parlando di dicotomie significative quali *mutos* (mito) e *logos* (racconto), presenza e assenza, visibile e invisibile. Sono state fornite anche alcune nozioni anatomiche del principio della fonazione umana e ogni partecipante ha sperimentato con appositi esercizi la propria vocalità. Alessandro Certini ha introdotto attraverso la pratica della *contact improvisation* alcuni elementi di apprendimento fisico, ma anche di trasposizione metodologica nel coaching. Un lavoro approfondito è stato fatto sull'ascolto corporeo e sullo spazio, attraverso la percezione sensoriale e la ricerca della musicalità dell'azione fisica. Massimo Conti ha affrontato il tema dell'immagine, attraverso suggestioni storiche e interpretative, in rapporto al contemporaneo, con l'ausilio della visione di fotografie con i relativi approfondimenti e digressioni teoriche.

Negli ultimi giorni di lavoro sono stati proposti moduli dedicati ad argomenti tecnici legati alla promozione dei profili professionali, alla comunicazione, all'amministrazione, all'impresa culturale. La valutazione finale, condotta attraverso la discussione condivisa, ha messo in evidenza la necessità di maggior tempo per la sedimentazione delle informazioni e degli stimoli, nonché di più precisa struttura in alcune fasi del percorso. La restituzione da parte dei partecipanti ha registrato valutazioni positive sulle

dinamiche di gruppo, presa di coscienza dei propri limiti, ma anche nuova consapevolezza sia in campo artistico che educativo.

La dimensione di qualsiasi lavoro di gruppo è simile a quella del teatro, dove molti immaginari diversi, assetti e tecniche intellettuali si mescolano per creare un'esperienza e un linguaggio comuni. Il coach deve essere in grado di affinare la sensibilità e stimolare la produzione di materiali provenienti da ogni membro del gruppo, e di organizzare questi materiali in oggetti performativi. Per raggiungere tale obiettivo il coach deve avere una chiara idea dei fattori principali del lavoro di gruppo, e uno specifico know-how su come impagnarli.

**Massimiliano Briarava**



PERCHE' IL CONTEMPORANEO?

**COSA E' IL CONTEMPORANEO?**

COSA VOI DIRE LAVORARE CON I NON-PRESI?

**QUANDO E' CHE L'ARTE HA FORZA?**

CE' STATA ESPERIENZA PERSONALE E DELLA FORZA DELL'ARTE? **QUALI SONO GLI ELEMENTI DI AUTONALTAZZIONE?**

**COSA SIGNIFICA EDUCAZIONE?**

COSA E' L'EDUCAZIONE DA PARI A PARI?

**CHE VALORE HA FARE ARTE OGGI?**

QUALI DIFFERENZE / SPECIFICITA'?

C' SONO IN ETA' DIVERSE? **CONTESTO** - GENERAZIONE - ETN. ETC.

**QUALI SONO LE MAGGIORI DIFFICOLTA' DI QUESTO MESTIERE?**

COME VALUTARE L'ESPERIENZA?

COME VALUTARE A LIVELLO QUANTITATIVO?

**QUALI SONO I BISOGNI DEI PIU' GIOVANI?**

QUAL E' LA RELAZIONE TRA ARTE E EDUCAZIONE?

**QUALI LE RESPONSABILITA' DELL'EDUCATORE?**

QUANTO E' LEGITO ESPRIME LA PROPRIA SOGGETTIVITA'?

**COSA E' IL METODO?**

COME CI SI PROPONE E A QUALI METODI?



**Pietro Gaglianò**, coordinamento e formazione. Critico d'arte, curatore e docente, i suoi principali ambiti di interesse riguardano il contesto urbano, architettonico e sociale come palcoscenico per le pratiche artistiche contemporanee.

**Caterina Poggesi**, coordinamento e formazione. Regista, autrice, formatrice, psicologa, impegnata da anni nel teatro contemporaneo e nell'educazione sviluppando numerose creazioni e metodologie in molteplici contesti socio-culturali.

**Massimiliano Briarava**, senior coach. Regista e ricercatore in studi teatrali, ha sviluppato un suo personale percorso nel teatro di interazione sociale e nella pedagogia teatrale.

**Jérôme Li-Thiao-Té**, junior coach. Musicista, compositore e ingegnere elettronico con esperienza nelle TIC e in ambito business, collabora da anni con ROOTS & ROUTES International come artista, peer coach e autore di progetti interdisciplinari.

**Francesca della Monica**, masterclass musica. Cantante, si è dedicata alla musica del Novecento storico e contemporaneo privilegiando le esperienze sperimentali e d'avanguardia.

**Alessandro Certini**, masterclass danza. Coreografo, improvvisatore e danzatore, co-fondatore di Company Blu danza.

**Massimo Conti**, masterclass media. Artista e architetto, realizza installazioni, cortometraggi e opere video. Co-fondatore del collettivo artistico Kinkaleri.

**Cesare Torricelli**, seminari tecnici. Trainer, regista e autore specializzato in percorsi di teatro sociale. Co-fondatore del Vivaio del Malcantone.

**Marika Errigo**, seminari tecnici. Organizzatrice nell'ambito della danza contemporanea (Compagnia Simona Bucci).

**Maurizio Busia**, seminari tecnici. Etnomusicologo e giornalista, cura l'ufficio stampa e la comunicazione di numerosi eventi musicali, teatrali e di danza contemporanea.

**Marina Bistolfi**, coordinamento e management. Storica dello spettacolo, organizzatrice culturale, project manager ed esperta di progettazione europea. Vicepresidente dell'Associazione culturale Fabbrica Europa e di ROOTS & ROUTES International.

**Marina Arienzale (29)**, fotografa e artista visiva: “ho potuto finalmente incontrare persone che lavorano in questo ambito della formazione, per un autentico confronto peer to peer”.

**Cristiano Cappellini (24)**, performer: “un percorso di qualità, per l’organicità dei temi e delle attività, per il rapporto costruito dai coach, per la relazione con gli altri partecipanti”.

**Filippo Carli (28)**, danzatore: “ottima la possibilità di sperimentare concretamente quanto appreso in queste due settimane, grazie alle ore di attività sul campo”.

**Lorenzo Ciacciavicca (26)**, video-maker e regista: “molte cose di cui abbiamo parlato sono davvero importanti per me, soprattutto pensando a come si combineranno nel mio lavoro artistico”.

**Valentina Cipelli (23)**, danzatrice: “ho trovato molti spunti e strumenti per la mia crescita, sia come artista sia come futuro coach”.

**Katiuscia Favilli (33)**, educatrice e performer: “in Italia non è così facile trovare occasioni di professionalizzazione sulla peer education in ambito artistico”.

**Aurora Loffredo (27)**, cantante e performer: “ho conosciuto strumenti formativi e pedagogici per me del tutto nuovi”.

**Andrea Minuti (24)**, musicista e performer: “uno degli aspetti più interessanti è stato l’incontro tra elementi così diversi della cultura contemporanea, fatti confluire in un’unica esperienza”.

**Jonida Xherri (28)**, artista visiva: “credo che il progetto sia molto importante per tutti i junior coach perché porta a fare domande e a trovare le risposte su molti temi legati alla formazione artistica”.





From September 2 to 13, 2013, at the Vivaio del Malcantone of Florence was held the first intensive summer academy of the project “STEPS AHEAD - Professionalisation of junior coaches in performing arts and media”, which involved nine young artists active in dance, theatre, music, visual arts and media, with vocation to non-formal educational practices. The academy was structured into 80 hours of activities, including master classes, seminars, evaluation and question time, with Italian and foreign coaches and facilitators.

“STEPS AHEAD” is a Leonardo Transfer of Innovation project promoted in Italy by Associazione culturale Fabbrica Europa, coordinated by jfc Medienzentrum (Germany) with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Commission. Other partners are Stichting Roots & Routes (Netherlands), Mira Media (Netherlands), S.Mou.Th (Greece), and Subjective Values Foundation (Hungary).

The project targets young artists who wish to develop skills and gain methods for updating and upgrading their ability to work, encouraging self-employment pathways in the field of education and artistic and cultural production. The development of the academies, at national and international level, will allow trainers and participants to identify opportunities and threats of certain professional profiles, helping to clarify expectations and skills of the young adults. Also, since the project is developed in the context of the European network ROOTS & ROUTES, beyond the activities during the academies there will be different stages of fieldwork and testing zones, both nationally and internationally. These experiences are aimed at implementing a concept of learning that can't disregard the direct experiential aspects, both through a relationship with those already active in the sector (cultural enterprises, professionals, practitioners, artists), and by putting the learning into practice on a real operational plan that will take participants to compete with all the variables of peer education in public and private contexts, in direct contact with young people, students, artists (schools, cooperatives, art schools, etc.). The conclusion of the project, in 2014, foresees an international meeting of methodological verification, discussion and dissemination, involving partners and individuals active in the cultural industry.



tutte le foto: Jérôme Li-Thiao-Té



Programma di  
apprendimento  
permanente

fabbricaeuropa  
centri di creazione e cultura

REGIONE  
TOSCANA



[www.rootsnroutes.eu/project-id114](http://www.rootsnroutes.eu/project-id114)  
[formazione@fabbricaeuropa.net](mailto:formazione@fabbricaeuropa.net)