

All is New in Art

*8 lezioni sulle innovazioni tecnologiche e metodologiche
in ambito culturale e imprenditoriale*

PROGRAMMA

giovedì 10 aprile 2014, ore 9.00

Fotografia e nuove tecnologie

Osservazione. Per una visione del ritratto in fotografia

a cura di **Marco Delogu**, fotografo, Direttore artistico di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma

Se nella seconda metà dell'Ottocento l'introduzione della Fotografia ha completamente stravolto l'idea rinascimentale del ritratto, oggi il rapidissimo susseguirsi di innovazioni tecnologiche, che modificano in continuazione la tecnica fotografica, induce a ripensare nuovamente il suo ruolo: in un momento in cui tutti fotografano, ritraggono e si autoritraggono, cosa rimane del genere accademico del ritratto? La lezione vuole essere un focus su questo particolare genere e sulla sua evoluzione, alla luce dell'uso di tecnologie sempre nuove. Si aprirà con un'introduzione su quei fotografi che sentono il ritratto come esigenza personale, ossia quella di fotografare il conosciuto o indagare il conoscibile: la New York di Leonard Freed, gli americani di Paul Fusco, la famiglia di Bernard Plossu, le maghe di Graciela Iturbide, la gang di Finsbury Park di Don McCullin, il caffè di Anders Petersen, il Central Park di Tod Papageorge, la maternità di Senada nella foto dell'autore, la Sardegna di Pablo Volta. La lezione, inoltre, vedrà la partecipazione di varie testimonianze, con l'obiettivo di creare un laboratorio dove tutti fotografano e si fotografano per costruire un ritratto di gruppo di una giornata incentrata sul tempo e sulla figura.

giovedì 8 maggio 2014, ore 9.00

Arte, formazione e impresa

Quando l'impresa fa cultura

a cura di **Marcello Smarrelli**, Direttore artistico della Fondazione Pastificio Cerere e della Fondazione Ermanno Casoli

L'opera d'arte è un inesauribile produttore di metafore capaci di generare nuove riflessioni e nuovi modi di comunicare, in sintesi un salutare scambio di punti di vista. Sappiamo che la formazione manageriale si basa sull'uso della metafora, allora l'opera d'arte – e l'artista che ne è il creatore – possono considerarsi gli strumenti migliori per la formazione. La lezione introdurrà a queste nuove metodologie che contemplano la possibilità di utilizzare l'arte contemporanea e gli artisti in ambito imprenditoriale, delineando anche le funzioni che i laureati in materie umanistiche possono assumere nelle imprese. Un'azienda che comprende e usa l'arte contemporanea come strumento di formazione dimostra e comunica stabilità, affidabilità, dinamismo e modernità. L'arte,

infatti, è un potente stimolatore di innovazione, può fornire modelli di comportamento eticamente corretti, facilitare lo sviluppo di un pensiero laterale, contribuire al miglioramento degli ambienti di lavoro e delle relazioni tra le persone. Propone esempi di cooperazione progettuale basati sulla condivisione e il confronto che si rivelano vincenti rispetto alla prepotenza delle gerarchie aziendali. L'arte contemporanea, inoltre, introduce all'interno delle logiche del profitto una componente emozionale, poiché focalizza l'attenzione sul raggiungimento di un obiettivo attraverso il valore dell'esperienza: è la qualità emotiva e relazionale del processo che conduce al risultato.

giovedì 12 giugno 2014, ore 9.00

Architettura e nuove tecnologie

Vitruvio nel XXI secolo: ars utilitas comunicatio

a cura di **Pippo Ciorra**, Senior Curator MAXXI Architettura

La giornata intende affrontare i diversi modi in cui la questione della tecnologia si intreccia con quella dell'innovazione in architettura. In particolare si dimostrerà come la "tecnologia" non possa più essere considerata come un aspetto specialistico delle competenze architettoniche. La questione tecnologica va invece intesa come una presenza che accompagna tutte le fasi della realizzazione di un'opera, dalla ricerca al concepimento, dalla rappresentazione allo sviluppo, dalla costruzione alla comunicazione. In questo senso i singoli contributi *ex-cathedra* della giornata tenderanno soprattutto a mettere in luce il ruolo della tecnologia all'interno dei componenti di una specie di nuova triade vitruviana, solo parzialmente diversa dalla vecchia *firmitas, utilitas, venustas*. Oltre alle lezioni frontali durante la giornata si svolgerà un workshop in cui i partecipanti saranno chiamati a dare una loro prima interpretazione degli argomenti trattati.

giovedì 10 luglio 2014, ore 9.00

Arte e nuove tecnologie

L'arte nell'età dell'informazione: un'introduzione

a cura di **Domenico Quaranta**, docente, critico, curatore e Direttore Artistico del Link Art Center

Nell'era dell'informazione, il binomio "arte e nuove tecnologie" può essere declinato in molti modi possibili. Le arti contemporanee non si limitano a usare i nuovi strumenti di produzione e distribuzione di contenuti messi a disposizione dal settore dell'*information technology*, ma usandoli – o rifuggendoli – li commentano, li criticano, li ridefiniscono, li sperimentano, contribuendo attivamente al loro sviluppo e alla loro progressiva integrazione nel tessuto socio-culturale. In un contesto – quale quello attuale –, in cui l'uomo è una sorta di cavia di laboratorio in un gigantesco esperimento tecno-sociale dalle conseguenze ancora sconosciute, l'arte ha un ruolo chiave nell'offrire una risposta umana alle nuove tecnologie.

Dopo aver offerto una breve introduzione storica sul modo in cui il rapporto tra arte e media tecnologici si è declinato nel tempo – dagli anni Sessanta ad oggi – verranno prese in considerazione alcune problematiche più attuali, attraverso alcuni progetti esemplari e gli interventi della sessione pomeridiana, affidati ad artisti che affronteranno questioni specifiche di produzione e di distribuzione del lavoro.

giovedì 11 settembre 2014, ore 9.00

Comunicazione e new media

Una tranquilla giornata di lavoro

a cura di **Lorenzo De Rita**, direttore del The Soon Institute

L'11 Settembre sarà un giorno come un altro per Lorenzo De Rita. Andrà al lavoro, aprirà il suo computer, farà telefonate, invierà e-mail, navigherà su internet, farà qualche chiacchierata su Skype, riceverà colleghi e amici e probabilmente s'inventerà qualcosa di nuovo come ogni giorno. Ma, a differenza degli altri giorni, Lorenzo farà tutto questo non nella stanza del suo studio di Amsterdam, ma di fronte alla platea di *All is New in Art*. Un'occasione unica per capire dall'interno il mondo della comunicazione e dei new media e conoscere come lavora e pensa un inventore con interessi che vanno dall'editoria sperimentale all'educazione innovativa, dalla costruzione di nuove forme di comunicazione all'ideazione di nuovi linguaggi. Sul palco Lorenzo inviterà alcuni suoi collaboratori di The Soon Institute per lavorare e conversare con loro, collegandosi anche con fotografi, pubblicitari, editori, artisti e altri amici in remoto (via Skype, e-mail o telefono).

giovedì 9 ottobre 2014, ore 9.00

Design e nuove tecnologie

Dalla pietra alla nuvola: il design tra oggetto ed esperienza nell'era della connettività digitale

a cura di **Alberto Iacovoni**, Coordinatore culturale IED Roma

Con l'avvento delle nuove tecnologie della connettività digitale è radicalmente cambiato il modo di progettare, produrre e distribuire nel mondo del design. *Dalla pietra alla nuvola* vuole raccontare la trasformazione profonda degli oggetti del design, che si confrontano sempre di più con la dimensione estesa delle nuove tecnologie, diventando interattivi e connessi alla *rete delle cose* da un lato, e diffondendosi nei mercati, ma anche nella nostra vita, in maniera sempre più orizzontale e paritaria dall'altro, utilizzando gli hardware a basso costo e facile programmazione come strumenti di produzione diffusa, e la rete come veicolo di finanziamento e di distribuzione.

La giornata di studi affronterà questa dimensione estesa del design attraverso una prima parte che costruirà un quadro d'insieme degli effetti e delle implicazioni delle nuove tecnologie sulla progettazione, produzione e comunicazione, e una seconda parte in cui si approfondiranno con contributi specifici due temi estremamente attuali e fertili per il territorio: quelli dell'*Interaction Design* in campo allestitivo e museale e del fenomeno dei *Makers*.

giovedì 13 novembre 2014, ore 9.00

Fundraising culturale e new media

A quali condizioni il fundraising può sostenere la cultura

a cura di **Massimo Coen Cagli**, fondatore e Direttore Scientifico di Scuola di Roma Fundraising.it

In tempo di crisi si è fatto più che mai pressante il tema del finanziamento privato della cultura e, in particolare, si è conquistato l'onore delle cronache il nuovo tema del *crowdfunding*, spesso ritenuto una sorta di magia del web in grado di finanziare qualunque progetto o attività. Il *fundraising* per la cultura assomiglia ad una "grande corsa" che tutti vogliono affrontare senza una preparazione specifica, con il rischio di non giungere al traguardo, lungo un tragitto che spesso parla solo di grandi sponsorizzazioni, di mecenati o nel migliore dei casi di filantropi. L'incontro intende, da un lato, sfatare alcuni miti e alcune semplificazioni eccessive che accompagnano l'uso del *fundraising* e in particolare dei mezzi messi a disposizione dal web – e, dall'altro lato, fornire indicazioni utili per avvicinarsi e utilizzare con efficacia le tecniche moderne di raccolta fondi. Non prima però di aver capito le sfide che gli operatori e le istituzioni culturali devono affrontare per istaurare un rapporto per molti aspetti nuovo con gli interlocutori delle loro attività.

giovedì 11 dicembre 2014, ore 9.00

Impresa creativa

Le tecnologie: opportunità per le imprese innovative

a cura di **Luigi Capello**, Fondatore LUISS ENLABS & CEO LVenture Group SpA

In uno scenario dominato dall'evoluzione tecnologica, che ha portato alla riduzione dei costi di sviluppo, fare startup è oggi una grande opportunità. Per poterla cogliere pienamente, è necessario che siano presenti alcuni elementi: team solido con competenze eterogenee, business altamente scalabile in grado di consentire un'espansione sui mercati internazionali, elevato vantaggio competitivo e comparativo. Il progresso tecnologico consiste nella creazione di nuovi prodotti e industrie, sostiene l'economista Joseph Schumpeter, cioè in ciò che egli stesso definì *distruzione creatrice*: "questo meccanismo di distruzione creatrice è il fatto essenziale del capitalismo, quello in cui il capitalismo consiste".

Quindi, protagonisti della visione schumpeteriana sono gli imprenditori disposti ad innovare. Alla luce di ciò, creare una startup di successo significa promuovere un continuo cambiamento, essere competitivi sui mercati adottando una metodologia *Lean* e creando progetti innovativi in maniera rapida, per dare vita a nuove imprese e nuovi posti di lavoro.