

PLAYING MEMORIES
INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Call for Artists

premessso che

Saint Louis, in qualità di capofila del progetto *Playing Memories* ha partecipato al bando PNRR per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) – D.D. n. 124 del 19 luglio 2023 e s.m.i.

- il progetto rientra nella MISSIONE 4 COMPONENTE 1 – Investimento 3.4 Didattica universitaria e competenze avanzate” - Codice CUP **B93B24000010001**

- il progetto PM - Playing Memories è risultato fra i vincitori del bando di cui sopra

- Partner del progetto sono le seguenti Istituzioni AFAM:

Saint Louis di Roma e Milano

Rufa - Rome University of Fine Arts

Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila

Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo

Teatro alla Scala di Milano

ISIA Roma – Istituto superiore per le industrie artistiche

- Saint Louis in qualità di capofila e gli Istituti Partner intendono realizzare il progetto a partire dal mese di maggio 2024 fino al mese di Marzo 2026

si pubblica la presente CALL FOR ARTISTS

Si apre la prima selezione di artisti e performer che parteciperanno al progetto PLAYING MEMORIES, finalizzato alla ideazione e realizzazione di **performance artistiche multidisciplinari** in varie città del mondo.

Tutte le residenze e relative performance saranno interamente riprese da una troupe televisiva, verrà quindi pubblicata una **docuserie TV** "Playing Memories", 2 stagioni per 24 episodi complessivi, su prestigiosa piattaforma di streaming internazionale.

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Residenze artistiche

L'obiettivo e la sfida di ciascuna residenza artistica è riuscire a ideare, comporre, allestire e mettere in scena un performance multidisciplinare in soli 15 giorni, con il contributo creativo e collaborativo di ciascun artista e performer in residenza, dietro la supervisione di coach e tutor.

Le residenze artistiche saranno complessivamente 8, con 8 team differenti e avranno una durata media di 15 giorni ciascuna. La Commissione artistica che curerà il casting si riserva la facoltà di ampliare il numero delle residenze artistiche.

Ciascun Team in residenza sarà costituito da:

- un **artista leader** ideatore del tema della residenza (danzatori, musicisti, visual artist, fotografi, scenografi, etc.) selezionato attraverso la presente **call for artists**;
- un numero variabile **da 8 a 15 performer** (danzatori, musicisti, visual artist, fotografi, scenografi, etc.) selezionati attraverso la **call for performers**.

Nell'arco dei 15 giorni di residenza, ogni team composto quindi da 9-16 giovani artisti e performer (musicisti, danzatori, visual artist, fotografi, etc.), lavorerà incessantemente in un ambiente idoneo all'interno di una delle Istituzioni partner per progettare, allestire e mettere in scena la propria performance artistica multidisciplinare originale.

Ciascuna residenza avrà pertanto un proprio *leader/ideatore*, ma il lavoro finale sarà comunque il frutto di lavoro di squadra, interazione e confronto costante in un processo di creazione collettiva.

Le prime 4 residenze, oggetto della prima stagione della docuserie Tv, si terranno fra novembre 2024 e Aprile 2025. La pubblicazione della prima stagione è fissata a maggio-giugno 2025.

Le successive 4 residenze, oggetto della seconda stagione della docuserie Tv, si terranno fra Aprile 2025 e Dicembre 2025.

La pubblicazione della seconda stagione è prevista per gennaio-febbraio 2026.

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Città ospitanti

Le residenze, salvo modifiche che potranno essere apportate successivamente alla pubblicazione della presente *Call for Artists*, si terranno nelle seguenti città (l'ordine è casuale):

Saint Louis di Roma

Saint Louis di Milano

Conservatorio di L'Aquila

Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo

Teatro alla Scala

ISA Universidad de las Artes, Havana Cuba

TAI Escuela universitaria de Artes, Madrid

Staffordshire University, UK

Kazakh National Academy of Arts, Kazakhstan

Performance

Obiettivo di ciascuna residenza è la performance finale, due saranno le rappresentazioni della performance:

- la prima performance in un Teatro/Festival nella città che ha ospitato la residenza artistica
- la seconda performance presso una Istituzione in un'altra città europea

Gli artisti selezionati non potranno scegliere la città di residenza che sarà invece assegnata dalla Direzione del Saint Louis in quanto capofila del progetto e produttore esecutivo. Anche le performance saranno oggetto della docu-serie.

Tecnologia

Le performance potranno prevedere (ma non è affatto un obbligo) anche l'ausilio di particolari tecnologie allo stato dell'arte che verranno fornite /acquistate dall'Istituzione specificatamente per il progetto.

Si invitano pertanto i candidati che si sentono ispirati dalla interazione con la tecnologia a integrare nelle proprie performance strumenti e software tecnologici d'avanguardia, intelligenza artificiale, prodotti sperimentali, funzionali alla creatività e alla performance.

I supporti tecnologici, hardware e software, saranno acquisiti con risorse delle Istituzioni e al termine delle performance resteranno di proprietà dell'Istituzione che l'ha acquistata.

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Tutor

Ciascuna residenza sarà seguita a tempo pieno da tutor, docenti interni delle Istituzioni specializzati nel coaching, per stimolare idee, confronti, visionare allestimenti, arricchire l'esperienza per far sì che il gruppo di 15 artisti riesca in soli 15 giorni a realizzare una performance di alto livello. Parteciperanno alla residenza 1 o 2 tutor per ciascuna disciplina artistica coinvolta nella residenza.

Docu-serie

Tutte le attività, dal casting, alle residenze fino alle performance, saranno interamente seguite passo passo da una produzione cinematografica, che documenterà tutte le fasi della residenza artistica.

Con il materiale raccolto verrà prodotta una docu-serie in 24 episodi (divisi in 2 stagioni di 12 episodi ciascuna) che racconterà tutto il *making of* delle singole performance artistiche: dal casting alla vita quotidiana nei 15 giorni di residenza, fino al backstage poco prima della performance e infine la performance stessa.

Non tutte le residenze artistiche saranno necessariamente pubblicate sulla piattaforma di streaming, tale selezione resta a esclusiva discrezione della Direzione artistica del Saint Louis in quanto capofila del progetto e produttore esecutivo, sentito il parere della Commissione artistica di progetto.

La pubblicazione della prima stagione è prevista per maggio-giugno 2025, la seconda stagione per gennaio- febbraio 2026.

Spese

A tutti gli artisti/studenti partecipanti sarà garantita la copertura di tutte le spese inerenti viaggio, vitto e alloggio, per l'intero periodo della residenza e della performance, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio per la seconda performance in una città differente da quella che ha ospitato la residenza.

Faranno eccezione gli eventuali artisti/performer residenti nella medesima città dove si svolge la residenza artistica, in tal caso verranno coperte esclusivamente le spese di vitto per l'intero periodo della residenza e le spese di viaggio, vitto e alloggio per la seconda performance in una città differente da quella che ha ospitato la residenza.

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Presentare la domanda di candidatura

Le domande dovranno pervenire entro il **15 ottobre 2024** attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente link, complete di:

1. **Descrizione dettagliata del progetto artistico**, è la parte più importante per poter essere selezionati (vedi sotto *come vincere la call for artists*);
2. curriculum artistico del candidato;
3. link a performance, composizioni originali, creazioni artistiche o altro materiale audio video che possa dare un'idea della personalità e delle potenzialità del candidato, materiale anche non inerente il progetto artistico che si propone;
4. descrizione generica della strumentazione necessaria per la realizzazione del progetto;
5. elenco delle discipline artistiche che si vorrebbe coinvolgere;
6. altre informazioni ritenute essenziali al fine della corretta valutazione del progetto.

NOTA BENE: È possibile presentare la propria candidatura a entrambe le call, ossia candidarsi sia come artista leader (rispondendo alla CALL FOR ARTISTS) sia come performer (rispondendo alla presente CALL FOR PERFORMERS). È possibile venire selezionati in una sola delle due categorie o anche in entrambe le categorie, quindi sia come artista leader del proprio progetto, sia come performer nel progetto di un altro artista leader.

Come vincere la presente *Call for artists – il progetto artistico da realizzare*

Il tema fondante del progetto PM punta alla **valorizzazione del patrimonio culturale artistico musicale italiano**, nel senso più ampio del termine.

Sono pertanto ammessi progetti incentrati su uno o più dei seguenti repertori di compositori italiani, rivisitati, attualizzati, stravolti:

1. Musiche e opere di qualunque **compositore italiano**, di ogni epoca
2. **Repertorio italiano** di matrice popolare anche regionale
3. **Repertorio originale** composto dagli artisti e/o dai performer
4. Musiche e Opere di **compositori italiani** tratte dalla musica per film, dal musical, dal teatro musicale
5. **Repertorio Jazz italiano**, storico e/o contemporaneo e/o originale composto dagli artisti e/o dai performer
6. **Repertorio Pop-rock italiano**, storico e/o contemporaneo e/o originale composto dagli artisti e/o dai performer

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

I progetti artistici **dovranno necessariamente possedere una intrinseca visione multidisciplinare**, come parte integrante della performance, coinvolgendo in particolar modo, oltre alla musica, una o più delle seguenti discipline artistiche:

1. Danza
2. Arti performative
3. Arti visive, scultoree, pittoriche
4. Fotografia
5. Installazioni artistiche
6. Visual art
7. altre forme di espressione artistica

Caratteristiche dei progetti vincitori

- non deve essere già stato pubblicato, neanche parzialmente;
- deve essere descritto in una sorta di abstract, ma non deve essere già stato completamente ideato e pre-confezionato, meglio una struttura *open*;
- deve essere suscettibile di interazione con gli artisti nelle varie discipline coinvolte;
- non può essere imposto ai performer ma deve lasciare spazio alla creazione e partecipazione collettiva;
- deve riservare spazio al confronto, all'estemporaneità, all'improvvisazione;
- facoltativamente, potrebbe affrontare temi di attualità da qualsiasi angolazione;
- facoltativamente, potrebbe riguardare uno o più personaggi celebri o storici o iconici, non necessariamente musicisti o artisti;
- facoltativamente, potrebbe riguardare un avvenimento storico o contemporaneo.

La Commissione selezionerà i progetti rispettando il principio della più ampia diversificazione, al fine di realizzare una docu-serie i cui contenuti possano spaziare fra differenti linguaggi e periodi storici, ma anche in base alla tipologia di performance proposta (musical, installazione artistica, teatrale, performance visiva, esperienze immersive, altro).

PLAYING MEMORIES

INTAFAM00021

CUP - B93B24000010001

Webinar: linee guida, suggerimenti e Q&A per aspiranti artisti leader

Il giorno **Mercoledì 2 ottobre ore 15** si terrà un webinar di orientamento per tutti gli aspiranti artisti leader, un incontro con uno degli autori della docu-serie che risponderà a domande, darà suggerimenti, offrirà spunti di riflessione, suggerirà temi cui ispirarsi per ideare, perfezionare e proporre il proprio progetto in maniera completa ed efficace.

Selezioni

Le selezioni saranno curate da una Commissione artistica, la cui composizione sarà resa nota prima della chiusura della presente *Call for Artists*.

La presente *Call for artists* mira a selezionare gli artisti leader di progetto, ma la Commissione si riserva la facoltà di attivare una successiva *Call for Artists* qualora ritenga di non aver raggiunto il numero minimo di progetti adeguati alla produzione della docu-serie.

Obblighi contrattuali degli artisti leader

Le residenze artistiche costituiscono una straordinaria occasione di crescita e sviluppo della personalità artistica di ciascun partecipante e sono finalizzate alla pubblicazione di una docu-serie TV su piattaforme di streaming. Pertanto, la gestione delle edizioni delle musiche originali e in generale di tutta la proprietà intellettuale delle opere frutto delle residenze si realizzerà attraverso contratti editoriali, discografici e televisivi sottoposti ai candidati prima dell'accettazione del ruolo. In caso di rinuncia da parte di un artista leader selezionato, la Commissione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria ovvero di affidare la selezione a una successiva *Call for Artists*.

Playing memories non è un talent show, bensì una esperienza individuale e collettiva che attraverso la docu-serie televisiva offre uno sguardo privilegiato sul mondo della creazione artistica, sulle visioni innovative delle nuove generazioni che ripercorrono il proprio retaggio culturale (memories) filtrandolo con i propri occhi per poi metterlo in scena (playing) a proprio modo e gusto, alla ricerca di una sintesi originale declinata su differenti espressioni artistiche, la musica, la danza, la visual art, la scultura, le arti sceniche, la pittura, la fotografia così che ciascuna possa toccare corde sempre nuove nello spettatore.