

ORGANIZZARE UN FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE: STUDIO SULLE BUONE PRATICHE

Projet Erasmus + Pas de deux

Daniel Urrutiaguer
Univ. Lyon, Université Lumière Lyon 2, EA 4160 Passages XX-XXI

Erasmus+

UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2
UNIVERSITÉ DE LYON

RINGRAZIAMENTI

La redazione di questa guida metodologica è il risultato di un lavoro collaborativo. Tengo innanzitutto a ringraziare tutti/e i/le professionisti/e che hanno accettato di dedicare del tempo alla ricerca che è stata condotta.

Si tratta innanzitutto dei membri delle équipes organizzative, artistiche e tecniche dei festival MigrActions, VolterraTeatro e Travessuras Culturels che sono state all'origine del progetto Pas de deux. I colloqui approfonditi e le osservazioni condotte durante lo svolgersi di questi festival nel 2016 e 2017 hanno permesso di raccogliere materiali di ricerca pertinenti.

Successivamente, i 96 festival che hanno risposto al questionario distribuito on line hanno permesso di arricchire l'analisi della gerarchizzazione dei diversi obiettivi, criteri di decisione, modalità d'azione; di chiarire le modalità di coordinamento; di conoscere le risorse disponibili, grazie alle risposte alle domande a scelta multipla. Le domande aperte hanno permesso di raccogliere testimonianze interessanti sulle pratiche considerate efficaci. Ringrazio calorosamente queste persone per il tempo dedicato a questo questionario.

Sono stato affiancato da due assistenti di ricerca la cui collaborazione è stata particolarmente preziosa. Matthieu Feryn, dottorando in scienze dell'informazione e della comunicazione all'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse, ha assicurato un lavoro importante per costruire un database sui festival e effettuare numerosi solleciti telefonici per sollecitare le risposte. Ha partecipato anche alle osservazioni sul festival Travessuras Culturels. Alexandru Bumbas, dottorando in studi teatrali all'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, ha partecipato alla stesura del questionario e alla sua traduzione in inglese e si è prodigato nella valorizzazione dei risultati della ricerca.

Infine ringrazio gli altri partner del progetto Pas de deux che hanno partecipato alla creazione di un sito web dedicato al progetto, messo on line il questionario, partecipato alla costruzione del data base, effettuato solleciti e rilanci. Si tratta di Antonio Parodi (Parodi & Partners - European Bookselling), affiancato da Agnese Rossi, e da Fernando Sánchez-Cabezudo (Kubik Fabrik).

INDICE

INTRODUZIONE	1
La metodologia della ricerca	1
I legami con le politiche culturali	7
I. IL POSIZIONAMENTO DEL FESTIVAL	10
A. La dichiarazione identitaria	11
1. MigrActions	11
2. VolterraTeatro	12
3. Travessuras Culturais	13
B. La gerarchizzazione degli obiettivi generali	14
1. Confronto tra MigrActions e VolterraTeatro	14
2. Confronto nel campione	16
C. La letteratura sulla sostenibilità dei modelli di management: quali visioni ?	18
1. I modelli di business	18
2. Il modello 4C	20
3. L'importanza dei valori artistici e ideologici	20
II. LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL	22
A. Le reti e il vincolo d'equilibrio budgetario	22
1. MigrActions	22
2. VolterraTeatro	24
B. Le risposte al questionario sulla programmazione	25
1. Confronto tra MigrActions e VolterraTeatro	25
2. Confronto nel campione del questionario	26
C. L'accoglienza delle compagnie in programma	27
1. I tipi di contratti di spettacolo	27
2. Gli obblighi contrattuali	29
III. LA FORMAZIONE DEL PUBBLICO	33
A. I target	33
1. I principi	33
2. Gli obiettivi possibili	35
B. I rapporti con il pubblico	37
1. Il sistema di interazione	37
2. I dispositivi di interazione	38
C. La politica tariffaria	40
1. Principi generali	40
2. La politica tariffaria dei festival	41
D. I partner	42
1. La costruzione dei rapporti di partenariato	42
2. La gerarchizzazione dei tipi di partenariato	43

IV. LA COMUNICAZIONE	46
A. La comunicazione interna	46
1. Il cuore dei metodi agili	46
2. I modi di comunicazione interna utilizzati dai festival	47
B. La promozione scritta del festival	49
1. Gli strumenti utilizzati da MigrActions e VolterraTeatro	49
2. L'impostazione grafica	50
3. Le relazioni con la stampa	53
C. La comunicazione digitale	54
1. I supporti elettronici	54
2. Verso la ricerca di una dimensione comunitaria	55
V. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO TECNICO	58
A. Gli effetti delle trasformazioni sociali	58
1. Le culture generazionali	58
2. Prevenzione e sicurezza	59
3. La questione dell'handicap	62
B. Il coordinamento dei compiti tecnici	63
1. Le autorizzazioni legali	63
2. Gli strumenti tecnici	65
3. Le condizioni di efficacia nella preparazione tecnica del festival	66
C. La copertura assicurativa per i rischi non finanziari	70
1. L'assicurazione di responsabilità civile	70
2. Le altre assicurazioni	71
VI. LA GESTIONE DELLE RELAZIONI DI LAVORO	72
A. Il benessere a lavoro	72
1. La soddisfazione a lavoro	72
2. La resistenza al cambiamento e l'autonomia	74
3. L'autonomia del lavoro nell'organizzazione dei festival	75
B. La gestione dei contratti di lavoro	77
1. I principi generali	77
2. La flessibilità delle relazioni contrattuali	78
3. L'accoglienza degli artisti e dei tecnici stranieri	80
4. Gestione contrattuale e formazione	82
C. Stages e volontariato	83
1. Stages e servizio civile	83
2. Il volontariato	86
VII. LA GESTIONE DEL BUDGET	91
A. I contributi delle istituzioni pubbliche e professionali	92
1. Le sovvenzioni pubbliche	92
2. I contratti pubblici	97
3. Le sovvenzioni delle istituzioni professionali	100

B. Le altre entrate	101
1. I ricavi d'attività	101
2. I sostenitori	103
C. La gestione delle spese	108
1. La gestione dei rischi	108
2. La scomposizione delle spese	110
VIII. LA GESTIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	112
A. Le azioni riguardanti l'impatto ambientale	113
1. La gerarchizzazione attuale delle azioni	113
2. Le evoluzioni proiettate nell'arco dei tre anni	116
B. Spettacoli dal vivo e impatto ambientale: quali paradossi?	118
1. L'organizzazione dei trasporti	119
2. La gestione dei rifiuti	121
IX. LA CHIUSURA DEL FESTIVAL	124
A. Gli eventi di fine festival	124
1. Gli eventi per gli spettatori/trici	124
2. Gli eventi per l'équipe del festival	125
B. Le modalità di valutazione del festival	127
1. I tipi di bilancio	127
2. L'utilizzo dei bilanci	128
C. L'archiviazione	130
1. Le priorità dell'archiviazione	130
2. I modi di archiviazione	131
CONCLUSIONE	132
La sostenibilità finanziaria	132
Il progetto del festival	133
Le prospettive	134
BIBLIOGRAFIA	137
ALLEGATO – Il questionario on line	142