

OGGETTO: D.M. 21 novembre 2022, n. 412 - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da includere nell'ambito del progetto "AUTUNNO FIORENTINO 2023" (CUP H14J23000460001).

PROPOSTA PROGETTUALE

1.	SOGGETTO PROPONENTE
RAGIONE SOCIALE:	Stazione Utopia soc coop arl impresa sociale
SEDE LEGALE:	viale Gramsci 20 Firenze
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Saverio Cona
E-MAIL ISTITUZIONALE:	servizi@stazioneutopia.com
N. TELEFONO:	348/3237268
BREVE PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO (max 800 caratteri): indicare sinteticamente storia e mission.	<p>Stazione Utopia è una cooperativa impresa sociale, da sempre sperimenta pratiche di inclusione e promozione sociale destinate a persone a rischio di esclusione culturale, fra cui migranti, persone in situazione di disagio economico/sociale, persone con deficit cognitivo e/o disabilità.</p> <p>Dal 2020 a Scandicci cura il festival Nutida Nuova danzatrici/danzatori che, anche grazie al contributo del ministero, propone ad artisti e pubblico un'esperienza di comunità creativa, basata sulla produzione artistica e sulle arti performative con spettacoli in versione <i>site-specific</i> e nuove produzioni di giovanissimi interpreti della nuova danza contemporanea.</p> <p>Fra i riconoscimenti di SU: The Right Way, di D. Bartolini co-prodotto con Biennale Teatro 2020, Open Drift di P. Kratz e il recente pluriacclamato spettacolo LPPMDVDM di P. Girolami.</p>

2.	SINTESI PROPOSTA PROGETTUALE
TITOLO INTERVENTO :	Komorebi, la luce che filtra
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO (max 1000 caratteri)	<p>Komorebi propone nella Villa medicea La Petraia, alle Piagge, in una RSA e alla Manifattura Tabacchi un ciclo di azioni performative in luoghi inconsueti dove favorire la relazione con il patrimonio museale, il territorio e le comunità che lo abitano. Attraverso laboratori e azioni coreografiche animate da una nuovissima generazione di danzatrici/ori il progetto dialoga in maniera fluida e simbiotica con esperienze culturali esistenti, dando corpo a pratiche di innovazione sociale e partecipazione culturale. L'azione</p>

	<p>performativa filtra così fra le pareti del quotidiano, illuminando lo spazio di nuovi sensi. <i>*Parola giapponese che indica la luce del sole filtra fra le foglie degli alberi</i></p>				
LOCALIZZAZIONE EVENTI:	Quartiere 1			Quartiere 4	Quartiere 5
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: (Articolo 4 Avviso Pubblico)	a) spettacoli dal vivo nell'accezione di cui al D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.				
	b) iniziative nell'ambito dello spettacolo dal vivo volte al rafforzamento dell'offerta culturale già esistente				
	c) iniziative formative e laboratori dedicati alle arti performative				
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ' (elencare le date e i luoghi di svolgimento delle attività progettuali)	<p>QUARTIERE 5</p> <p>Tipologia b) 22 e 24 settembre - Villa Petraia visita teatralizzata A SPASSO CON COSIMO</p> <p>Tipologia b) 23 e 30 settembre - Villa Petraia danza di comunità BALLO OTTOCENTESCO</p> <p>Tipologia c) 7, 14, 21, e 28 ottobre - Villa medicea La Petraia e Giardino di Castello VISITE SPECIALI ALLA VILLA E AL GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO con il direttore e la curatrice</p> <p>Tipologia a) 19 novembre - Condominio La Nave, Le Piagge QUESTIONI DI CONDOMINIO, pianerottoli oltre il transito 6 brevi performance di danza</p> <p>QUARTIERE 1</p> <p>Tipologia c) dal 3 al 5 Novembre - Manifattura Tabacchi 1878 laboratorio con Pablo Girolami</p> <p>Tipologia a) e Tipologia c) 11 novembre - Manifattura Tabacchi Confini - Laboratorio e spettacolo in collaborazione con NBDT</p> <p>Tipologia a) e Tipologia c) 12 novembre - Manifattura Tabacchi</p>				

	<p>Pierino e il Lupo - Laboratorio e spettacolo in collaborazione con NBDT</p> <p>QUARTIERE 4 Tipologia c) 17 novembre - RSA il Giglio Baldanza - laboratorio a cura di Aldo Nolli e Carmine Catalano</p> <p>Tipologia b) 18 novembre - RSA il Giglio Get the Show - danza di comunità laboratorio/spettacolo a cura di The Gate.</p>
--	---

3.	DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (compilare tutti i campi sottostanti)
1)	<p>Caratteristiche proprie del progetto con riferimento al radicamento dell'iniziativa sul territorio e alla qualità artistica del progetto da realizzare (max. 25 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità artistica della proposta progettuale, anche con riferimento al personale artistico e tecnico coinvolto; • radicamento della proposta progettuale sul territorio; • diversificazione e multidisciplinarietà della proposta; • numero di eventi (complessivi e per ciascun quartiere coinvolto); • estensione territoriale delle attività, oltre il requisito minimo di coinvolgimento di almeno 3 quartieri <p><i>Illustrare la proposta progettuale e le modalità di perseguimento degli obiettivi indicati [massimo 2000 caratteri]</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • qualità artistica della proposta progettuale, anche con riferimento al personale artistico e tecnico coinvolto; <p>Direzione generale</p> <p>Saverio Cona direttore artistico del festival di danza Nutida https://www.stazioneutopia.com/nutida coordinatore delle attività artistiche del progetto, direttore di scena e collaboratore storico di Cristina Bozzolini e del NBDT, membro della Commissione di esperti convocata dal Comune di Scandicci in vista della riapertura del Teatro Studio.</p> <p>Chiara Damiani, esperta di educazione museale e museologia sociale, da tempo impegnata in progetti di partecipazione culturale e inclusione sociale, fra cui il progetto Amir accoglienza musei inclusione relazione, www.amirproject.com.</p> <p>Massimo Carotti, amministratore e responsabile finanziario, esperto di progettazione europea, con lunga esperienza in gestione e amministrazione di progetti culturali.</p>

Laura Bandelloni, responsabile di produzione per festival e artisti, con esperienza di gestione di compagnie di danza.

Interpreti e artisti coinvolti

Pablo Girolami, danzatore e coreografo emergente, direttore della compagnia di danza IVONA, presente nei maggiori festival di danza contemporanea in Europa <https://ivonaofficial.com/team/>

Francesco Gori, autore e attore, vive a Firenze dove lavora con MUS.E come mediatore culturale e teatrale nei Musei Civici Fiorentini.

Rosario Guerra classe 1989, è a pieno titolo uno dei protagonisti della scena europea della danza nelle creazioni con Eric Gauthier e Marco Goecke

Giovanni Insaudo fondatore de I VESPRI, coreografo, danzatore e Art Maker nato in Sicilia, ha creato opere per compagnie di danza e diversi festival in Germania, Italia, Spagna, Svizzera.

Daria Lidonnici, danzatrice, coreografa e formatrice

Niccolò Poggini e Beatrice Ciattini entrambi classe '94, danzatori e interpreti, hanno intrapreso un percorso come duo coreografico dal 2020.

Cesare Torricelli, regista, docente e pedagogo specializzato in teatro sociale.

The Gate Florence Dance Urban school, una giovane scuola che lavora sul linguaggio della danza di strada, della contact improvisation e dell'hip hop.

<https://www.thegateflorence.com/>

Stazione Utopia garantisce la realizzazione tecnica più adeguata nel settore dei servizi allo spettacolo. <https://www.stazioneutopia.com/serviziperlospettacolo>

- **radicamento della proposta progettuale sul territorio;**

Il programma coinvolge luoghi più conosciuti e frequentati come la Manifattura Tabacchi (Q1) e le ville medicee La Petraia e il Giardino della Villa medicea di Castello (Q5), luoghi inediti come una delle Navi, i condomini di edilizia popolare delle Piagge (Q5), luoghi di assistenza e cura come RSA Il Giglio (Q4).

- **diversificazione e multidisciplinarietà della proposta;**

Il progetto propone un programma articolato che intreccia esperienze e pratiche di comunità capaci di coinvolgere cittadini e associazioni culturali e sociali attive sul territorio, occasioni di valorizzazione e apprendimento sul patrimonio culturale attraverso spettacoli di *living history*, visite speciali a Villa La Petraia e al Giardino delle Ville medicee di Castello, ma anche sperimentali azioni performative in un condominio delle Piagge, spettacoli per bambini, uno

spettacolo di urban dance e uno spettacolo con ragazzi/e con disabilità della IISS Sassetti Peruzzi, laboratori di movimento e danza per cittadine/i.

- **numero di eventi (complessivi e per ciascun quartiere coinvolto);**

2 eventi Q4

5 eventi Q1

14 eventi Q5

TOTALE EVENTI 21

Dettaglio degli eventi proposti:

SPETTACOLI DAL VIVO

22 e 24 settembre - Giardino della Villa medicea di Castello (Q5)

A SPASSO CON COSIMO

a cura di Francesco Gori

Imperdibile appuntamento di living history con Cosimo I de' Medici come guida d'eccezione che ci accompagnerà alla scoperta del Giardino. Il pubblico potrà conversare col granduca e conoscere le abitudini della Corte, i segreti del Giardino e il meccanismo di funzionamento delle fontane.

In occasione delle **GEP - Giornate europee del Patrimonio**

23 e 30 settembre - Villa Petraia (Q5)

danza di comunità

BALLO OTTOCENTESCO

a cura dell'associazione "Società di Danza Firenze",

Uno spettacolare ballo ottocentesco nel cortile di Villa La Petraia. Qui coppie di ballerini in costume daranno vita alla rivisitazione del celebre ballo organizzato il 1 settembre del 1871 in occasione del fidanzamento di Emanuele, conte di Mirafiori e figlio del re Vittorio Emanuele II e di Rosa Vercellana, con Blanche De Larderel.

In occasione delle **GEP - Giornate europee del Patrimonio**

19 novembre - Condominio La Nave, Le Piagge (Q5)

QUESTIONI DI CONDOMINIO, pianerottoli oltre il transito

serata speciale a cura di Stazione Utopia

Una serata su più livelli, durante il quale i pianerottoli di una delle Navi, i condomini di edilizia popolare delle Piagge, diventano spazi performativi, in cui gli abitanti e il pubblico in generale sono invitati a sperimentare una forma inedita e intima di spettacolo dal vivo. Il programma propone 6 performance di diversi coreografi; da Alice Catapano a Roberto Doveri, da Aldo Nolli a Isabella Giustina, da Rosario Guerra e Giovanni Insaudo: una serata per assistere ai migliori spettacoli della nuova coreografia contemporanea:

***IMMA** dall'ebraico נפש, di Aldo Nolli con Matilde Di Ciolo e Francesca Capurso*

***(IN)10SIONE** di Isabella Giustina con Beatrice Ciattini. "Tutti abbiamo le nostre certezze e incertezze".*

***LANDSCAPE** di Alice Catapano con Alice Catapano e Matteo Capetola*

Duff e Beth sono i personaggi di Paesaggio di Harold Pinter. Due pensieri distinti che percorrono lo stesso cammino.

MM di Giovanni Insaudo con Veronica Galdo

Un film lungo una vita quello di Marilyn Monroe. Una diva incastrata nei sogni patinati che Hollywood vendeva al pubblico..

ASSAI di Rosario Guerra con Sofia Bonetti

È un gioco che si fa tra Arte e spettatore. Un po' si flirta e un po' ci si odia.

ANIMANIMALE di Roberto Doveri con Chiara Casiraghi e Matteo Capetola

È un percorso di conflittualità tra un individuo umano e il suo alter ego animale

LABORATORI di comunità

dal 3 al 5 novembre - Manifattura Tabacchi (Q1)

1878

di Pablo Girolami

2 sessioni di laboratorio una per i cittadini e una per i giovani danzatori/trici.

Il coreografo svizzero Pablo Girolami conduce i partecipanti, dai 18 ai 78 anni in un percorso ispirato dalla *“grande passione per la vita e per le infinite variabili degli esseri viventi.”*

Un laboratorio aperto a tutte le persone che vogliono cercare possibili corrispondenze tra corpo e musica per scoprire in maniera personale il piacere del movimento. Ispirandosi ai felini, ai primati e agli uccelli si cercheranno le sintonie possibili tra armonia, animalità e dinamiche inusuali.

11 novembre - Manifattura Tabacchi (Q1)

CONFINI

a cura di Cesare Torricelli e Daria Lidonnici

Giornata laboratoriale e aperta a tutti/e. A conclusione restituzione in forma di performance collettiva del laboratorio, ideato e gestito da educatori, coreografi e danzatori. Cittadini con diverse abilità concorrono alla formazione di un inedito corpo di ballo che spontaneamente diventa un personaggio collettivo come il coro dell'antico teatro greco. In collaborazione con IIS Istituto Sassetti Peruzzi e NBDT.

12 novembre - Manifattura Tabacchi (Q1)

PIERINO E IL LUPO

a cura di Beatrice Ciattini e Niccolò Poggini

Giornata laboratoriale e aperta a tutti/e. A conclusione la rappresentazione di “Pierino e il lupo” una favola in musica. I coreografi conducono i giovani spettatori ad una visione segnata dalla chiarezza narrativa, attraverso un gioco di forme e dinamiche che permette di seguire le vicende della trama. Dai 4 anni. in collaborazione con NBDT

17 novembre - RSA il Giglio (Q4)

BALDANZA

a cura di Carmine Catalano e Aldo Nolli

Laboratorio aperto alla cittadinanza.

Il laboratorio sperimenta una metodologia di lavoro in cui esplorare la relazione fra corpo e movimento, mescolando un gruppo di danzatori con cittadini senza conoscenze specifiche di

danza. Esito del laboratorio sarà un'azione pubblica capace di restituire la leggerezza dell'incontro e la relazione con l'ambiente come parte integrante del lavoro performativo.

18 novembre - RSA il Giglio (Q4)

GET THE SHOW

cura di The Gate con Jennifer Lavinia Rosati e Lorenzo Di Rocco

Un laboratorio/spettacolo che parte dai linguaggi della danza contemporanea di strada, rispondendo alle urgenze espressive e sociali dei giovanissimi interpreti, per coltivarne la crescita umana ed espressiva attraverso il movimento danzato.

ALTRE PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

7, 14, 21, e 28 ottobre - Villa medicea La Petraia e Giardino di Castello (Q5)

VISITE SPECIALI ALLA VILLA E AL GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO,

con Marco Mozzo direttore e Giulia Coco, curatrice

2)

Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica (max. 15 punti)

Illustrare le modalità di perseguimento dell'obiettivo indicato [massimo 1000 caratteri]

- il bilancio preventivo è strutturato in maniera analitica e tiene conto di tutte le spese previste
- le spese artistiche per la realizzazione del progetto considerando anche i costi inerenti agli allestimento degli spazi e gli affitti, rappresentano il 67% dei costi diretti; da questo si evince che è stata data dal soggetto proponente priorità di spesa alla parte artistica e laboratoriale di preparazione, che corrisponde alla spesa più importante del contributo richiesto;
- le spese di promozione e comunicazione che sono strettamente correlate all'attività artistica e che contribuiscono a disseminare e valorizzare il progetto rappresentano invece il 17,2 % dei costi diretti, è stata data infatti particolare importanza a garantire ricadute e visibilità del progetto così da raggiungere pubblici diversi attraverso strumenti diversificati;
- le spese artistiche e promozionale, che rappresentano la parte attiva destinata ai diretti fruitori, rappresentano l'84,20% dei costi diretti, percentuale superiore al contributo richiesto all'amministrazione comunale e quindi in parte coperte dal soggetto proponente.
- il bilancio evidenzia anche la capacità di reperire risorse da soggetti terzi pari 8,6 %
- dal bilancio si evince chiaramente che i costi indiretti sono interamente coperti dalla struttura proponente attraverso risorse proprie (costi indiretti €10.630, risorse proprie €13.850)
- il contributo richiesto all'amministrazione è pari al 72,62% dell'intero progetto

3)

Perseguimento della finalità di inclusione e coesione sociale nelle aree di intervento e rivitalizzazione sociale e culturale del contesto urbano di riferimento e impatto socio economico sul territorio del progetto (max. 20 punti)

Illustrare le modalità di perseguimento degli obiettivi indicati [massimo 2000 caratteri]

Il progetto sostiene una nuova generazione di artisti a cui viene chiesto di sviluppare azioni sceniche coinvolgendo luoghi non teatrali, comunità a rischio di esclusione culturale dialogando con associazioni, gruppi informali, cittadini e performer. **Komorebi** nasce infatti dalla convinzione che sia necessario per i giovani interpreti e operatori culturali sviluppare una metodologia di lavoro in cui la disciplina artistica sia chiamata a mescolarsi con le istanze che emergono dalla società e dalle esperienze di comunità autorganizzate per favorire attraverso la cultura e le arti performative innovazione sociale e inclusione.

In questa ottica si inserisce la proposta di un gruppo storico e riconosciuto di balli ottocenteschi, con cui attivare, in un luogo denso di storia risorgimentale come La Petraia, una relazione artistica basata sull'ibridazione dei linguaggi, così come la collaborazione con l'associazione il Prisma e il Centro Metropolis, che alle Piagge propongono negli spazi condominiali di una delle Navi un programma di mostre e iniziative culturali rivolte ai residenti e ai cittadini di altri quartieri. Un'altra importante collaborazione è quella che ha dato vita allo spettacolo CONFINI che coinvolge un gruppo di giovani e adulti con disabilità in un percorso di produzione artistica e restituzione pubblica.

Si propongono inoltre due laboratori in due diversi quartieri (Q5) e (Q1) rivolti ai cittadini e ai giovani danzatori/trici in formazione con una restituzioni finale del lavoro, e un pomeriggio speciale dedicato agli ospiti di una RSA, nella convinzione che esistono porzioni di città (carceri, ospedali, residenze per anziani) troppo spesso escluse dai processi di produzione e partecipazione, a cui operatori e artisti devono invece impegnarsi per garantire i diritti culturali e di cittadinanza.

Attraverso la presenza del pubblico e degli artisti si immagina di avere una ricaduta sul tessuto economico fatto di piccole e medie imprese fra cui bar, ristoranti e servizi ricettivi.

4)

Sostenibilità del progetto, ivi comprese le eventuali ricadute socio-economiche sul territorio del progetto anche in termini di connessione con il patrimonio culturale
(max. 15 punti)
Illustrare le modalità di perseguimento dell'obiettivo indicato [massimo 1000 caratteri]

Il progetto intende valorizzare e arricchire esperienze attive sul territorio, attraverso proposte di qualità capaci di mescolare pubblici con interessi diversi: dalla danza, alla conoscenza del patrimonio culturale, dai quartieri più decentrati a spazi a vocazione ludico-ricreativa e di assistenza creando alleanze e sinergie con chi ci abita e lavora.

Alcune proposte, per esempio, si svolgono durante le **Giornate Europee del Patrimonio** e valorizzano due luoghi di grande storia e indubbio fascino, ma spesso poco frequentati da cittadini residenti e turisti come **Villa medicea La Petraia** e **il Giardino di Castello**, ma anche uno dei condomini delle **Piagge**, un luogo inedito, emblema di un'edilizia popolare che ha rischiato nei decenni scorsi di creare ghetti e discriminazione. Un quartiere che negli anni si è reso protagonista di una grande rinascita basata sulla cultura, la partecipazione attiva dei cittadini e la presenza di comunità di base autorganizzate che necessita di un'attenzione da parte degli operatori culturali.

Sono coinvolti inoltre anche l'**RSA Il Giglio** per anziani autosufficienti e non e la **Manifattura Tabacchi**, patrimonio di architettura industriale oggetto negli ultimi anni di un imponente progetto di riqualificazione.

5)	<p>Attitudine al coinvolgimento del pubblico nel territorio/accessibilità (max. 15 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento di diverse fasce di pubblico; • accessibilità dell'offerta culturale da parte di persone con disabilità; <p><i>Illustrare le modalità di perseguimento degli obiettivi indicati</i> [massimo 1000 caratteri]</p>
	<p>Il progetto si ispira alle pratiche di innovazione sociale basate sull'attivazione e il coinvolgimento delle comunità di riferimento, valorizzando le esperienze di base e integrando le competenze di professionali di artisti e curatori con l'espressione dei desideri, le competenze e i bisogni di comunità attive sui territori. Il progetto offre l'occasione per mescolare i pubblici favorendo l'incontro fra realtà sociali sottorappresentate, luoghi inconsueti, testimonianze diffuse del patrimonio culturale rinascimentale e cittadini residenti in zone decentrate.</p> <p>Si intende perseguire questo obiettivo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campagna di comunicazione mirata - incontri di presentazione con le associazioni dei quartieri - coinvolgimento diretto dei cittadini <p>Il progetto coinvolge pubblici diversi anagraficamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spettacoli/laboratori per bambini - spettacoli e laboratori per adulti - spettacoli per anziani ospiti di una RSA - Spettacoli interpretati da giovani con disabilità cognitiva <p>Tutti gli spettacoli sono accessibili a persone con disabilità motoria.</p>
6)	<p>Sinergie con soggetti pubblici e privati (max. 10 punti)</p> <p><i>Illustrare le modalità di perseguimento degli obiettivi indicati</i> [massimo 500 caratteri]</p>
	<p>Il progetto è realizzato in collaborazione con</p> <p>Direzione regionale musei della Toscana, Villa medicea La Petraia e Giardino della Villa medicea di Castello</p> <p>Quartiere 5, Comune di Firenze</p> <p>Associazione il Prisma_Le Piagge, La Nave</p> <p>Manifattura Tabacchi</p> <p>Centro Metropolis, Le Piagge</p> <p>Società di Danza Ottocentesca</p> <p>The Gate Florence school urban dance</p> <p>NBDT</p>