

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

BUSINESS DEVELOPMENT & IMPRENDITORIALITÀ

modulo 3

MANTENERE MOTIVAZIONE E FOCUS

Developed by Mindshift (Portugal)

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Finalità

Scopo del presente modulo è fornire agli artisti performativi le tecniche per impegnarsi e concentrarsi nel perseguire la loro passione professionale e creare valore per sé stessi e gli altri anche quando si affrontano battute d'arresto.

Guarda e discuti

Il discorso ispiratore di Rocky Balboa a suo figlio

Alla fine di questo modulo dovresti essere in grado di...

Conoscenze

- Elencare le più comuni circostanze professionali avverse e dei modi per superarle
- Riconoscere diversi metodi per accrescere la motivazione per creare valore

Abilità

- Riflettere sui benefici sociali associati all'intraprendere iniziative e alla creazione di valore per sé e per gli altri.
- Usare strategie atte a perseverare di fronte alle avversità da fronteggiare quando si perseguono degli obiettivi.

Attitudini

- Creare motivazione nello staff celebrando i successi e incoraggiando modi innovativi di affrontare le sfide.

Concetti chiave

Sfida

Una sfida può essere definita come una situazione o un compito che blocca gli individui e li porta a testare le loro competenze, gli sforzi e la determinazione per superarla.

Le sfide devono essere viste come opportunità per reinventare, innovare e progettare nuove strategie.

Motivazione

La motivazione è la ragione che spinge un individuo a fare qualcosa in un determinato modo, inducendolo ad agire. È un processo che attiva comportamenti orientati agli obiettivi.

Ci sono motivazioni estrinseche che nascono dall'esterno dell'individuo e comportano gratificazioni come premi o riconoscimenti sociali e motivazioni intrinseche che conducono alla gratificazione personale.

Concetti chiave

Perseveranza

Contrariamente alla rinuncia, la perseveranza è la qualità di essere tenaci nel continuare qualcosa nonostante le difficoltà a raggiungere il successo o quando questo tarda ad arrivare.

Per mantenere la perseveranza è importante avere un progetto e attenersi ad esso.

Creare valore

Creare valore è l'obiettivo primario di qualsiasi attività imprenditoriale. Implica dare qualcosa di prezioso agli altri per ricevere in cambio qualcos'altro di altrettanto prezioso.

Il valore è che distingue un artista dalla concorrenza e conferisce un significato unico al suo marchio.

**Quali sono le sfide più
comuni che affrontano gli
artisti?**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Le sfide più comuni che un artista deve fronteggiare sono...

- Incertezza
- Mancanza di motivazione
- Mancanza di obiettivi
- Mancanza di capacità imprenditoriali - problem solving, processo decisionale, pensiero critico, pensiero innovativo, finanze, ecc.
- Affrontare i cambiamenti
- Attrarre nuovi spettatori e mantenere i vecchi
- Mantenere programmi redditizi
- Mantenere viva l'organizzazione artistica

Gli artisti come possono superare le sfide?

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

**Come gli artisti
possono
superare le sfide**

Progetta strategie

Prenditi del tempo per pensare in modo logico: descrivi gli ostacoli che affronti e pianifica come superarli. Poniti obiettivi a medio o lungo termine, concentrati su come migliorare le cose e suddividile in piccoli passi da compiere per progredire in direzione di questi.

Comunica I tuoi valori

Cerca di colpire il nucleo emotivo del tuo pubblico comunicandogli come tu o altri artisti avete influenzato e cambiato positivamente la vita di altre persone sia nella vostra comunità che a livello globale. Ciò migliorerà anche la fiducia in te stesso.

Racconta storie

Le storie devono costituire la base dell'interazione con il tuo pubblico. Aiutano a dare un senso al mondo che ci circonda, indirizzano le persone verso ciò a cui vogliamo che prestino attenzione e creano emozioni.

**Come gli artisti
possono
superare le sfide**

Fai crescere la tua comunità

Artisti, spettacoli e luoghi sono fondamentali per avere successo e stabilità a lungo termine. Ad esempio, pensa alla possibilità di organizzare un dibattito tra gli artisti e il pubblico dopo uno spettacolo o trasforma il tuo locale in uno spazio di ritrovo, offrendo cibo locale e bevande in un bar cool. In un mondo orientato alla tecnologia abbiamo bisogno di connettere le persone e farle incontrare.

Offri esperienze

Fai sentire le persone ben accolte e offri loro un'esperienza calorosa. Devi creare esperienze che coinvolgano le persone non come semplici spettatori ma come parte attiva dei tuoi eventi. Questo li spingerà a parlare di te in giro. Ricorda che non hai un solo pubblico, ma molti, e non tutti hanno gli stessi gusti. Lavora su diversi tipi di esperienze, tenendo conto delle peculiarità del tuo pubblico.

**Come gli artisti
possono
superare le sfide**

Sii proattivo nell'auto-promozione

Devi costruire una relazione con il tuo pubblico. Pensa a come mostrarti frequentemente alla gente. Al giorno d'oggi, i social media sono importanti per raggiungere e connettersi con il proprio pubblico. Ricorda che ci vuole tempo e fatica per farti conoscere dal tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi.

Vendi meglio

I prezzi nell'arte dello spettacolo sono sempre controversi. Fissa un prezzo ragionevole per il tuo show e trova modi per promuovere grandi acquisti e abbonamenti.

Perseveranza delle arti performative durante la pandemia di COVID-19

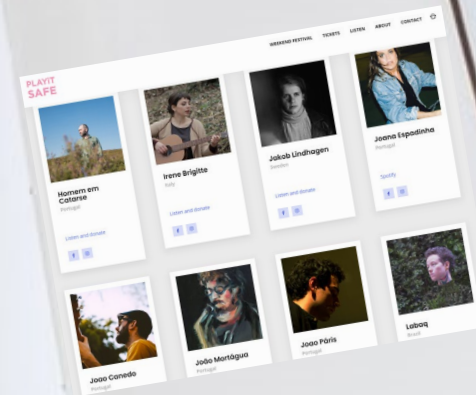
Play it Safe è una piattaforma online per la trasmissione di concerti dal vivo, creata nel bel mezzo della pandemia di Covid-19 in Portogallo dalla comunità musicale Gig Club e dalla casa editrice Omnichord Records. Il suo scopo è quello di incoraggiare gli appassionati di musica a rimanere a casa, riducendo le probabilità che il virus si propaghi tra la popolazione.

Gli artisti trasmettono concerti dalle loro case attraverso la radio online del Gig Club o in video sui social media. La piattaforma consiglia vivamente di donare denaro agli artisti per le loro esibizioni o di acquistare la loro musica.

Un'altra opzione è quella di acquistare in anticipo i biglietti per gli spettacoli che si svolgeranno quando le restrizioni pandemiche lo consentiranno, facendo guadagnare i musicisti durante la pandemia – momento in cui ne hanno più bisogno.

Case study

Perseveranza delle arti performative durante la pandemia di COVID-19

- Siete a conoscenza di altre strategie adottate da artisti per mantenere la perseveranza durante la pandemia di COVID-19?
- E tu? Come hai mantenuto la perseveranza nell' arte dello spettacolo durante la pandemia di COVID-19?
- E come hai fatto a perseverare nella tua carriera artistica?
- Cerca su internet alcuni esempi nazionali e internazionali di buone pratiche che gli artisti stanno attuando per perseverare nella loro carriera.

Presenta ciò che hai scoperto ai tuoi colleghi.

Benefici del creare valore per te stesso e gli altri attraverso l'arte

Migliore salute

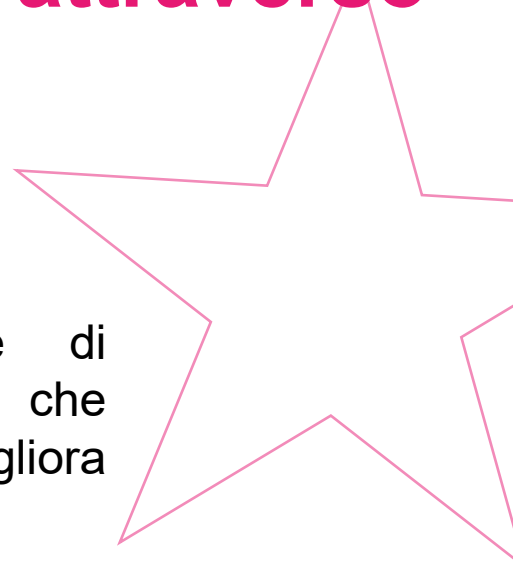
Dopo essere state esposte all'arte, le persone presentano ridotti livelli di stress grazie alla minore concentrazione di cortisolo, l'ormone dello stress.

Quando creano opere d'arte, gli artisti si sentono più rilassati e provano emozioni positive.

Sviluppo cognitivo

Ammirare l'arte e cercare di decodificare gli elementi che compongono un'opera d'arte migliora le capacità di pensiero critico.

Attraverso la creazione di opere d'arte, gli artisti stabiliscono nuove connessioni tra le cellule cerebrali, acquisendo una maggiore crescita psicologica. Usare l'immaginazione per comunicare i loro messaggi migliora le loro capacità di problem solving.

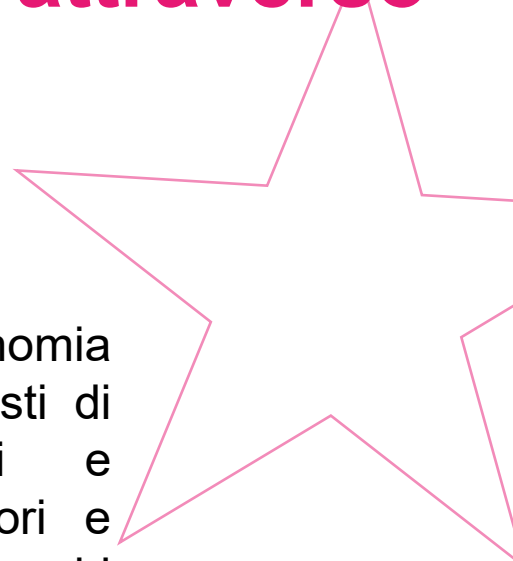
Benefici del creare valore per te stesso e gli altri attraverso l'arte

Maggiore empatia

Dopo uno spettacolo, la gente mostra maggiore tolleranza sociale ed empatia. Essere esposti a diversi punti di vista rende compassionevoli verso gli altri.

Crescita economica

Le arti contribuiscono all'economia locale e regionale creando posti di lavoro, sviluppando talenti e competenze, attraendo visitatori e investimenti e rendendo i luoghi attraenti preservando così le imprese e i datori di lavoro.

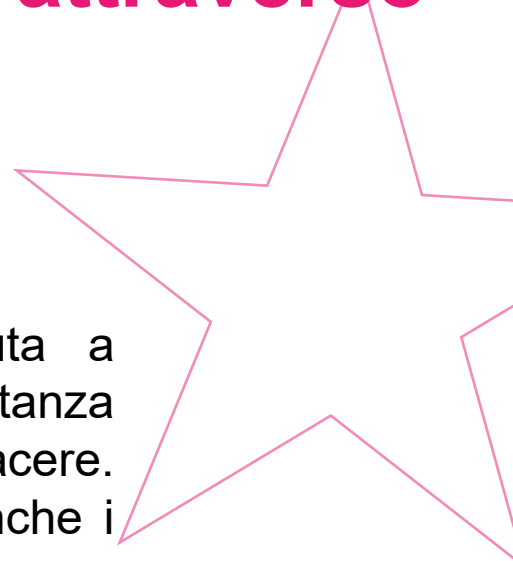
Benefici del creare valore per te stesso e gli altri attraverso l'arte

Creazione di legami sociali

L'arte facilita l'interazione sociale tra i suoi creatori e tra questi e il pubblico, il che favorisce la coesione della comunità e riduce l'emarginazione sociale e l'isolamento.

Piacere

Ammirare o creare arte aiuta a rilasciare dopamina, la sostanza chimica legata all'amore e al piacere. Creare arte inoltre aumenta anche i livelli di fiducia.

Approfondimenti

Metodi innovativi per affrontare le sfide nelle arti performative

Audience experience innovation in the performing arts, part 1: start with empathy

Open innovation in the performing arts - examples from contemporary dance and theatre production

OPEN INNOVATION IN THE PERFORMING ARTS: EXAMPLES FROM CONTEMPORARY DANCE AND THEATRE PRODUCTION

JULIANNA FALUDI

ABSTRACT Scholarly work about open innovation examines the different components of opening up the innovation process of firms, where the most important feature is sourcing in knowledge. In this paper I examine the implications of adapting an open innovation frame to a field in which it has not been investigated before: the performing arts (contemporary dance and theatre). I draw on case studies and demonstrate that open innovation strategies are viable for use in artistic production. Independent companies purposefully mine external knowledge in production and commercialize on the spillovers of their body of knowledge, putting themselves in the category of firms who are adopting and adapting to open innovation.

Digitizing the performing arts - an assessment of opportunities, issues and challenges

CAPACOA
CANADIAN ARTS PRESENTING ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES ARTISTIQUES

DIGITIZING THE PERFORMING ARTS
An Assessment of Opportunities, Issues and Challenges

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Piano d'azione

Mantenere la motivazione e il focus

1 – Individua le tue sfide

Annota le sfide che tu e i tuoi colleghi affrontate man mano che perseguite la vostra carriera nelle arti performative.

2 – Trova modi per creare valore

Usando le competenze che hai acquisito durante il modulo nonché la tua creatività, descrivi alcuni modi possibili per affrontare le sfide che possano creare valore per te e la tua audience individuate nella fase 1.

3 – Poni degli obiettivi

Considerando i risultati delle fasi 1 e 2, fissa obiettivi **SMART**: specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e definiti nel tempo. Elenca i passi da compiere per raggiungere ciascun obiettivo, assegna la priorità a ciascun compito e fissa le loro scadenze.

Approfondimenti

- <https://www.lexico.com/>
- Cherry, K. (2020). **What is motivation**. Verywellmind.
<https://www.verywellmind.com/what-is-motivation-2795378>
- Wakeman, D. (2017). **10 Big challenges facing performing arts as an industry**. Wakeman Consulting Group.
<http://davewakeman.com/2017/04/10-big-challenges-facing-performing-arts-industry/>
- Nordin-Bates, S. (2012). **The intricate dance between motivation, goals and success in the performing arts: A guide for teachers**. Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
<https://www.onedanceuk.org/wp-content/uploads/2018/05/IntricateDanceBetweenMotivationsGoalsandSuccess.pdf>
- Wakeman, D. (2019). **Ways to share the value of the arts**. Wakeman Consulting Group.
<http://davewakeman.com/2019/02/ways-to-share-the-value-of-the-arts/>
- (2019). **How arts benefit us all, as humans**. Continuing Studies at Uvic.
<https://continuingstudies.uvic.ca/arts/news/how-arts-benefits-us-all-as-humans>

Approfondimenti

- Mowlah, A. et al. (2014). **The value of arts and culture to people and society**. Arts Council England.
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Value_arts_culture_evidence_review.pdf
- Crossick, G. et al. (2016). **Understanding the value of arts and culture**. Arts & Humanities Research Council.
<https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-project-final-report/>
- Manzi, Z. (2018). **Audience experience innovation in the performing arts, part 1: Start with empathy**. Start it up.
<https://medium.com/swlh/audience-experience-innovation-in-the-performing-arts-part-1-start-with-empathy-e04f3b5ced4a>
- Faludi, J. (2015). **Open innovation in the performing arts: examples from contemporary dance and theatre production**. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy.
<http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/129/pdf#>
- Petri, I. et al. (2017). **Digitizing the performing arts: An assessment of opportunities, issues and challenges**. Digital Innovation Council for the Performing Arts.
https://capacoa.ca/documents/services/digital/Digital_Innovation_Assessment.pdf

Stardust

Performing Arts Entrepreneurs

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.