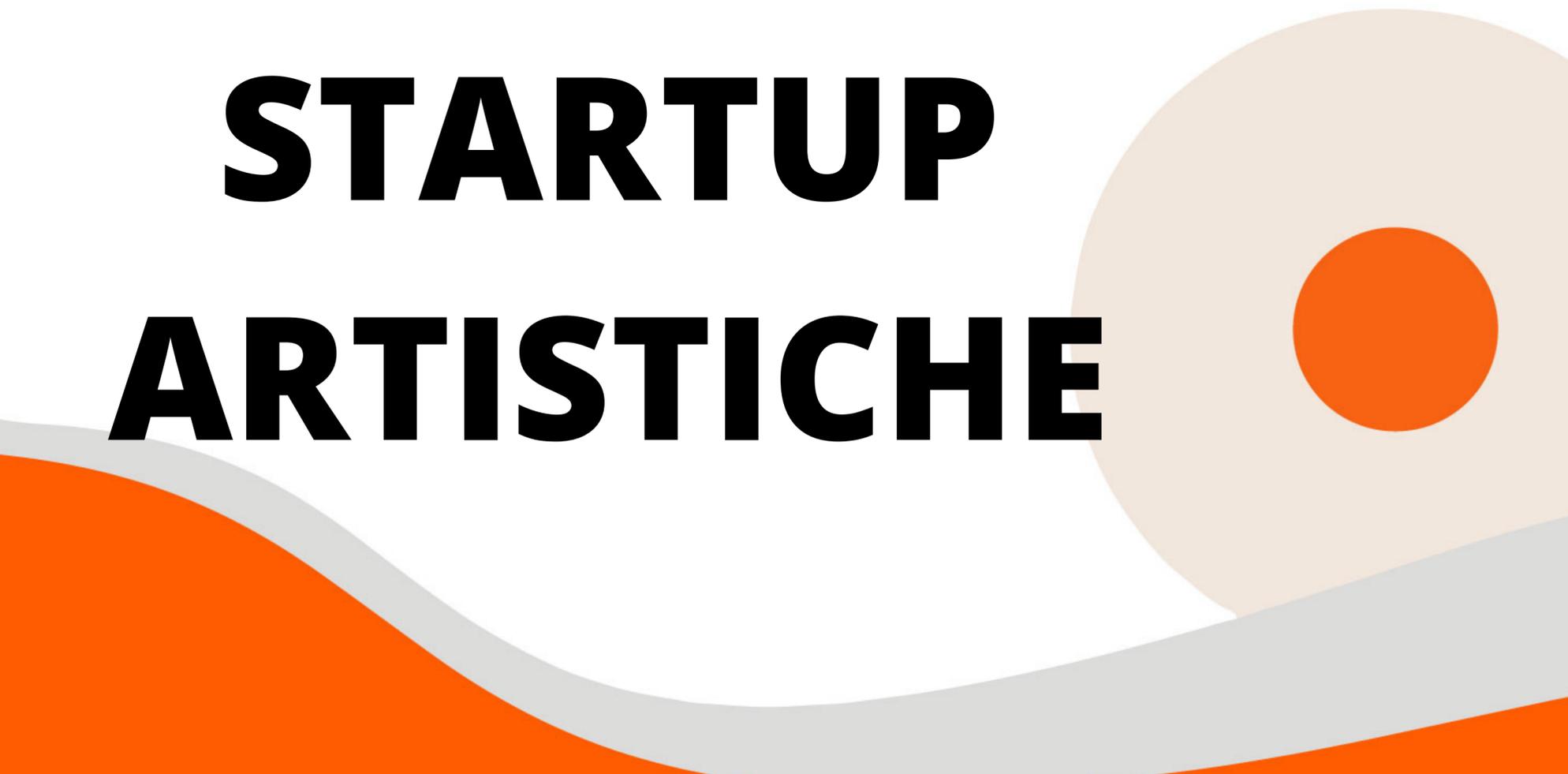

COME POSIZIONARSI SUL MERCATO
E PROMUOVERE IL PROPRIO PROGETTO ARTISTICO

STARTUP ARTISTICHE

UNA MINI-GUIDA DI SELF
PROMOTION PER IL TUO
PROGETTO ARTISTICO

I EDIZIONE - APRILE 2021

A CURA DEL TEAM RICERCA E SVILUPPO DEL
MARTELIVE SYSTEM

PERCHÈ QUESTO EBOOK?

"Startup Artistiche" è il primo ebook formativo prodotto dal team di MArteLive a **20 anni** dalla prima edizione nel lontano 27 marzo 2001.

È un ebook corale e collettivo scritto e condiviso da alcuni di noi. Startup artistiche rappresenta il primo capitolo di una serie di pubblicazioni che seguiranno nei prossimi mesi ed anni con lo scopo di fornire ad artisti e produttori culturali gli strumenti per realizzare il sogno di vivere di arte e cultura evitando magari qualche errore e delusione di troppo.

Caro lettore non ti promettiamo il successo o la soluzione a tutti i tuoi problemi ma di daremo la nostra esperienza e il nostro supporto.

Per chi non ci conosce per adesso basta sapere che **MArteLive** è l'unico festival multidisciplinare in Italia capace di mescolare in modo armonico in un unico ambiente multisala decine di artisti appartenenti a ben **16 discipline** creando quello che qualcuno ha definito uno "spettacolo totale".

Sin dalla prima edizione la nostra vocazione principale è stata quella di dare spazio ai giovani artisti cercando di fornire loro gli strumenti per affermarsi ed emergere costruendo una propria identità e un proprio pubblico.

Noi non vendiamo il successo facile. Non esiste.

Cerchiamo di produrre bellezza e la cerchiamo da anni con i nostri contest artistici. In questi 20 magnifici e incredibili anni abbiamo assistito alla crescita di migliaia giovani artisti e con molti di loro abbiamo instaurato rapporti di amicizia e in alcuni casi di lavoro duraturi e proficui per entrambi.

Caro lettore stai tranquillo!

Non è questa la sede per elencare i nostri successi, le nostre scoperte o anche le nostre sconfitte e delusioni e quindi non vi annoierò con elenchi e curriculum o storie e aneddoti che faranno parte sicuramente di altre pubblicazioni!

Startup Artistiche nasce da una riflessione maturata negli ultimi mesi nel nostro team riflettendo sulle suggestioni che la parola ventennale porta con se.

Cosa abbiamo fatto in questi venti lunghi anni?

La risposta a questa domanda è stata abbastanza facile per me che dal 2005 seguo il nostro fondatore **Peppe Casa** in questa incredibile avventura.

Abbiamo ininterrottamente scritto e lanciato nuovi progetti artistici di ogni tipo creando un sistema complesso e articolato tra eventi, festival, mostre, etichette discografiche, gallerie virtuali, magazine, webtv, webradio, dischi, libri, ecc.

Qual'è la parola che mette insieme e definisce tutte queste cose?

Il nostro responsabile del fund raising **Jean-Marc Thiébaud** qualche mese fa scherzando mi ha detto siamo che siamo degli "strartupper seriali".

L'espressione mi ha fatto sorridere ma anche riflettere sul fatto che in fin dei conti in questi anni non abbiamo fatto altro che lanciare decine e decine di piccole startup nel mondo degli eventi, dell'arte, della musica e della cultura ed è questo che facciamo da sempre e continueremo a fare nei prossimi anni.

Alla domanda "che cosa fate esattamente?" da adesso so e posso rispondere serenamente che ho capito cosa facciamo e cosa vogliamo fare da grandi.

Vogliamo continuare a lanciare **STARTUP ARTISTICHE!**

Questo ebook è il nostro contributo per te caro lettore, giovane artista, giovane organizzatore di eventi e produttore culturale.

Pubblichiamo questo ebook con lo scopo di contribuire alla nascita e allo sviluppo di centinaia di nuove startup artistiche per fare innovazione, per donare bellezza.

Buona lettura!

Francesco Lo Brutto

Resp. Marketing e Comunicazione MArteLive

1

COS'E' UNA STARTUP ARTISTICA?

Con il termine startup si identifica la fase iniziale per l'avvio di una nuova impresa, cioè quel periodo nel quale un'organizzazione cerca di rendere redditizia un'idea attraverso la vendita di prodotti e servizi con l'obiettivo di rendere il proprio business scalabile e ripetibile nel tempo.

Startup è un termine che solitamente veniva associato alle aziende nel settore internet e tecnologico, mentre oggi quando si parla di startup si pensa a qualunque tipo di azienda innovativa nella sua fase di lancio.

Ti starai chiedendo: *ok, grazie dell'info. Ma che c'entra con il mio percorso? Io sono un artista!*

Appunto! Abbiamo qualche consiglio che viene dal mondo delle startup e che ti aiuterà parecchio nel tuo percorso artistico. L'obiettivo di questo piccolo e-book è di spiegare come puoi fare!

Al termine di questa semplice e rapida lettura avrai una panoramica degli **STRUMENTI FONDAMENTALI** per un giovane artista emergente, indipendentemente dal proprio ambito artistico, per riuscire a farsi spazio e promuoversi nella maniera più efficace possibile.

2

L'AUTOPROMOZIONE

In epoca rinascimentale l'artista poteva affidarsi al Mecenate: se ne trovavi uno, avevi risolto gran parte dei tuoi problemi.

Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Mozart, Beethoven: nessuno di loro sarebbe diventato quello che oggi tutti sappiamo, senza il supporto e sostegno costante di uno o più mecenati.

In epoca industriale e moderna l'arte è diventata merce da scambiare inserita all'interno di un sistema gestito da imprenditori e capitali. La strategia era abbastanza semplice: **produrre un buon contenuto, presentarlo ai pochi imprenditori** capaci di metterlo sul mercato sperando che qualcuno decidesse di investire del capitale su di te e più o meno il gioco era fatto: l'unica tua preoccupazione in quanto artista sarebbe stata quella di produrre contenuti che poi altri avrebbero distribuito sul mercato.

Oggi imprenditori e capitali continuano a mercificare l'arte, ma grazie all'evoluzione tecnologica gli strumenti di produzione culturale sono diventati alla portata di tutti.

Oggi come artista hai la possibilità di provarci e riuscirci lo stesso anche da solo, senza mecenati o impresari.

Oggi in quanto artista sei più o meno artefice del tuo destino.

Oggi puoi essere artista e imprenditore allo stesso tempo.

Benvenuta, **AUTOPROMOZIONE!**

3

STRATEGIA, IDENTITÀ E POSIZIONAMENTO

In questo nuovo scenario l'artista che vuole emergere nel sempre più affollato e competitivo mercato dell'arte è costretto a ridefinire il proprio ruolo.

Non basta produrre contenuti creativi, innovativi, di qualità,

Senza una STRATEGIA, tutto il tuo sforzo artistico può risultare completamente vano!

A cosa serve creare un'opera d'arte, qualunque essa sia, se poi nessuno la vede, ascolta, o fruisce in qualunque maniera?

Oggi più che mai **DEVI POSIZIONARTI nel tuo mercato di riferimento**, prima di entrare nel sistema classico gestito dai nuovi mecenati, imprenditori e capitali. E per fare questo, **devi costruirti una IDENTITÀ forte e coerente.**

È questo che fa la differenza tra te e le centinaia di migliaia di altri artisti là fuori.

Non è solo il tuo look, la tua visione artistica, la tua proposta a decretare la vita o la morte del tuo progetto artistico. Ma anche, e soprattutto, la tua **STRATEGIA**, la tua visione e soprattutto la capacità di implementarla nei tempi richiesti.

E' questo che fa la differenza tra te e le centinaia di migliaia di altri artisti là fuori.

Non è solo il tuo look, la tua visione artistica, la tua proposta a decretare la vita o la morte del tuo progetto artistico. Ma anche, e soprattutto, la tua **STRATEGIA**, la tua visione e soprattutto la capacità di implementarla nei tempi richiesti.

Per raggiungere questo obiettivo, devi lavorare su **tre assi fondamentali**:

- Definizione chiara del proprio progetto artistico
 1. A chi mi rivolgo precisamente?
 2. Cosa voglio comunicare con la mia arte ?
 3. Come voglio che sia percepito il mio progetto?
- Definizione del budget necessario per lanciare il proprio progetto
- Sviluppo di un piano di marketing semplice per lanciare e posizionare il progetto sul mercato di riferimento.

Ok, scriverlo e facile ma... Come si fa?

Ti aiutiamo noi con qualche consiglio utile :-)

Altrimenti, non staresti leggendo questo ebook!

4

I TRE STRUMENTI FONDAMENTALI

Come tutte le startup, anche un progetto artistico necessita di alcuni strumenti imprescindibili se l'obiettivo è posizionarsi in una specifica nicchia di mercato o porre le basi per provare il salto verso l'ignoto: ovvero, il **SUCCESSO** presso il grande pubblico.

Musicista, cantante, attore, ballerino, dj, vj, videomaker, video artista, pittore, fotografo, grafico, illustratore, artigiano, stilista: non importa la tua disciplina artistica. Gli strumenti fondamentali che ti servono per raggiungere il tuo obiettivo sono sempre gli stessi, e finalmente stai per scoprirli.

A) IDENTITÀ VISIVA, LOGO E VISUAL

Un'immagine ad alto impatto, ben organizzata e coerente con il progetto artistico che si propone è il primo step assolutamente necessario per costruire un'identità credibile, destinata a durare nel tempo.

Devi creare un universo di riferimento visuale, chiaramente riconducibile a te e alla tua proposta artistica che hai chiarito nella fase iniziale .

Se non disponi di un minimo di competenza di comunicazione ti consiglio di approfondire leggendo qualche libro o seguendo un corso di formazione. Acquisire competenze nuove ti sarà comunque utile per dialogare con eventuali professionisti ai quali deciderai di affidare alcuni aspetti promozionali del tuo progetto nel caso tu non sia particolarmente predisposto a fare totalmente in autonomia.

La cosa importante è che tu sia sempre consapevole di quello che accade: un vero e proprio manager di te stesso, studiare ed essere preparato in ogni caso ti aiuterà quando dovrai dare la direz-

-ione al tuo futuro manager.

Affidarsi non basta. Bisogna anche avere le idee chiare e obiettivi ben precisi, altrimenti si rischia solo di buttare soldi. E tanti.

L'identità visiva passa attraverso vari aspetti, ma il primo è senza dubbio il logo.

Non credere a chi ti dice che il logo è un elemento "da azienda": anche in ambito artistico la costruzione del logo è fondamentale e non può essere lasciata al caso, perché racchiude in sé tutta la forza del messaggio che vuoi comunicare.

Inoltre, una volta scelto, il logo rimarrà lo stesso per parecchio tempo, forse per sempre: quindi è davvero importante, investire tempo e denaro fin da subito per realizzarlo con la massima cura e attenzione, questo è anche un tacito e intrinseco segnale che credi veramente nel progetto artistico che proponi, se non fai nemmeno un logo darai l'impressione di qualcuno che sta provando a fare l'artista.

Cambiare il logo dopo poco tempo dalla sua creazione, inoltre, non è mai una buona idea e lede la tua immagine agli occhi di chi ti guarda.

Il logo può essere cambiato solo in una logica di "rebranding" globale di tutto il tuo prodotto artistico: ma questo avviene solitamente dopo un bel po' di tempo: altrimenti, significa che hai sbagliato strategia in partenza.

Attenzione! Se senti che il logo non rappresenta più in pieno il tuo progetto artistico sentiti libero di cambiarlo. Non muore nessuno... ma è meglio evitare. Pensaci bene!

Una volta realizzato il logo, è il momento di pensare allo stile ed estetica da conferire a **TUTTI** i contenuti che produrrà: grafiche, animazioni, video, showreel... Devono avere tutti un unico look & feel, e trasmettere il concetto di un mood, di un universo di riferimento chiaro e riconducibile a te.

Non è un'impresa facile, è vero: ma se hai chiaro il concept di partenza, puoi affidarti ad una serie di professionisti che ti supporteranno e aiuteranno nel realizzare un visual che spacca. Se hai le idee chiare, se hai studiato e sei preparato su questi argomenti potrai comunicare meglio con i professionisti e aumenteranno le probabilità di ottenere in maniera efficace l'essenza del tuo progetto. Ora, con questi potentissimi strumenti a disposizione, sei attrezzato per poter fare concretamente la differenza.

La parola d'ordine è: **CREDIBILITÀ**

B) WEBSITE

Nell'epoca dei social network l'errore che spesso si compie è quello di tralasciare completamente il sito web aprendo semplicemente un profilo su Instagram e/o una Pagina Facebook.

È un grave errore!

La sola presenza sui social network non è sufficiente per raggiungere il pubblico più ampio possibile.

Avere un sito internet significa disporre di un nodo centrale all'interno di un sistema di comunicazione ben strutturato e coerente.

Il sito è un tool trasversale e scalabile che in qualunque momento può essere implementato a seconda delle esigenze.

E soprattutto, non è vittima delle mode social che cambiano ciclicamente almeno ogni 2-3 anni.

Vi ricordate Myspace? No? Ecco, appunto...

Realizzare un sito web base in autonomia oggi è un'operazione abbastanza semplice grazie alla presenza sul mercato di alcuni CMS (Content Management System) molto popolari, come Wordpress e Joomla.

Se non si ha un pò di budget a disposizione per pagare un webmaster, oggi in rete è possibile trovare diversi template preimpostati gratuiti ottimi per creare un sito base. Nella fase di startup, la cosa importante è esserci e avere lo strumento a disposizione. Successivamente ci sarà tempo per sviluppare e migliorare il canale.

L'aspetto fondamentale da curare qui è la semplicità e pulizia del sito, e la sua usabilità: deve essere un sito di design, esteticamente molto gradevole, possibilmente all'avanguardia in quanto a soluzioni grafiche ed organizzazione degli elementi.

Poco testo, tante immagini ed elementi visuali innovativi: semplicemente aprendo l'homepage, il visitatore deve capire subito il tuo inverso di riferimento, e deve avere accesso immediato alla cosa più importante di tutte. Ovvvero, **LA TUA ARTE!**

La parola d'ordine è: **SEMPLICITÀ**

C) SOCIAL NETWORK

Abbiamo visto come il sito web sia fondamentale nella costruzione dell'identità digitale di un'artista.

Ma non è tutto, ovviamente. Un sito web senza un adeguato corredo social a supporto è un come la cosiddetta cattedrale nel deserto: un enorme ammasso di pietra e cemento vuoto, in uno spazio desolato.

Per funzionare efficacemente nella sua opera di promozione, un sito web deve essere supportato da una rete costituita dai principali social network e profili, anche sulle principali community di settore.

L'errore che spesso si compie è quello di affidarsi solo a Facebook o Instagram: questa però non è la soluzione più saggia, perché ad ogni social network corrisponde una fascia di pubblico specifica che può essere interessante in modo diverso per promuovere il tuo progetto artistico.

Se sei un giovane musicista, ad esempio, devi essere necessariamente presente su:

- **Facebook**
- **Instagram**
- **Youtube**

Ma anche e necessariamente su:

- **Spotify**, curando il tuo profilo efficacemente attraverso lo strumento Spotify for Artists e analizzando le preziosissime statistiche a disposizione, in grado di fornirti dati essenziali sulla composizione del tuo pubblico. Provenienza, età, abitudini di ascolto;
- Soundcloud, per fare rete con i tuoi colleghi, entrare in contatto con label nazionali e internazionali e sfruttando le interessanti potenzialità di monetizzazione della tua musica;

Oppure

- **Pinterest**, se gli artwork dei tuoi dischi e il tuo Visual in generale sono accattivanti e artistici vale a pena esserci e attirare l'attenzione di un pubblico molto attento all'immagine.

- **TikTok** se ti rivolgi ad un pubblico molto giovanile che in questo momento è molto attivo su questo nuovo social network che un grosso potenziale.

Infine, non puoi assolutamente tralasciare le community di settore, dedicate esclusivamente alla tua arte.

In Italia, ad esempio, esiste

- **Rockit**, una community di band e musicisti molto attiva con migliaia di profili artistici.

Se sei un musicista italiano non puoi non essere presente su Rockit.

Se la tua arte non è la musica ma il teatro, la danza, il circo, la pittura, la fotografia, la grafica digitale, l'artigianato, la moda... non puoi seguire la strada del musicista! Definisci una tua strategia e costruisci il tuo universo social in funzione dei tuoi obiettivi e delle tue peculiarità.

Nessuno meglio di te saprà qual è il social network su cui dovrai concentrare la maggior parte delle tue energie, ma non incorrere nell'errore di focalizzarti solo su uno strumento.

Definisci le tue priorità, ma sii completo!

La parola d'ordine è: **PRESENZA**.

**BENE, SEMBRA FATTA E INVECE NO!
SAREBBE TROPPO FACILE!
Manca un punto cruciale,
IL PIU' IMPORTANTE DI TUTTI.**

I **TRE** strumenti fondamentali che abbiamo già individuato ti aiuteranno infatti a posizionarti sul mercato e costruire una tua identità .

Attraverso logo, visual, website e social sarai **CREDIBILE**, di **FACILE ACCESSO** e **PRESENTE** sia per il tuo pubblico che per gli addetti ai lavori.

MA ATTENZIONE!
GRAN PARTE DI QUELLO CHE RIUSCIRAI AD
OTTENERE CON QUESTI PRIMI 3 STRUMENTI NON TI
DARÀ' MAI IL CONTROLLO TOTALE DEL TRAFFICO E
DEL PUBBLICO CHE RIUSCIRAI A MOVIMENTARE CON
LA TUA ATTIVITÀ'

- Il **LOGO E IL VISUAL** ti rendono riconoscibile, ma non ti danno la possibilità di acquisire gli utenti che li apprezzeranno.
- Il **SITO** darà ai tuoi utenti una visione di insieme forte e coerente del tuo progetto ma non ti garantirà un ritorno costante dopo la prima visita.
- I **SOCIAL** ti permetteranno di raggiungere un pubblico più ampio rispetto alla tua ristretta cerchia di contatti, ma gli algoritmi dei vari social limiteranno di molto la visibilità verso gli utenti che hai acquisito con tanta fatica. Così sarai costretto a investire tempo e denaro in sempre più costose campagne di sponsorizzazione su Facebook, Instagram, Google, LinkedIn e chi più ne ha più ne metta.

Su tutti questi strumenti la tua capacità di controllo sarà sempre limitata perché questo traffico che genera non è di tua "proprietà" e dopo l'entusiasmo iniziale per il lancio del tuo progetto artistico, gradualmente questi strumenti inizieranno ad essere l'equivalente di una dose di stupefacente sempre più forte e letale per il tuo progetto artistico.

Continuerai a spendere soldi per aumentare i tuoi followers e vendere la tua arte schiavo di algoritmi che limitano sempre di più la tua visibilità.

C'è solo un modo per uscirne fuori.

Trasforma tutto il traffico non controllato in traffico di tua proprietà.

Offri valore al tuo pubblico (regala una canzone, un concerto on line o altro), anche in forma gratuita, in cambio del consenso all'iscrizione ad una tua lista broadcast di email e numeri di telefono.

Lo scopo ultimo di ogni campagna e azione che farai deve essere quello di :

1. Raccogliere **indirizzi email** nuovi. Potrai inviare email ogni volta che vorrai, a persone realmente interessate ai tuoi contenuti.
2. Raccogliere **numeri di telefono** nuovi. Potrai inviare messaggi broadcast su Telegram e Whatsapp per ogni nuovo contenuto prodotto, sempre ad un pubblico già interessato.
3. Raccogliere **iscrizioni al tuo canale Youtube** Se sei un musicista o un videomaker per ogni video pubblicato avrai un pubblico che gratuitamente vedrà le notifiche e ti andrà a visitare perché per Youtube, a differenza di Facebook, è importante che tu faccia più visualizzazioni possibile. In cambio, riceverai parte degli introiti pubblicitari.
4. Far iscrivere i tuoi follower sulla tua pagina **Spotify**. Come Youtube, anche Spotify condivide il tuo obiettivo. Più ascolti farai e più alta saranno le tue royalties.
5. **Twitch**, fai iscrivere persone sul tuo canale Twitch e dai la possibilità ai tuoi fan di abbonarsi e sostenerti economicamente. Diventando produttore certificato avrai anche delle royalties sui tuoi contenuti.
6. **Marketplace**. Far iscrivere i tuoi followers ad uno qualunque dei vari marketplace presenti sul mercato. Se sei un artista, esistono numerosi siti specializzati dove puoi vendere le tue opere. I tuoi utenti sui social network devono seguirti principalmente lì.

ADESSO SI!

**ORA HAI DISPOSIZIONE TUTTO QUELLO CHE TI SERVE
PER PROMUOVERTI NELLA MANIERA PIÙ' EFFICACE
POSSIBILE,
E FARE DAVVERO LA DIFFERENZA!**

**IN BOCCA AL LUPO E...
CREDICI SEMPRE.
IL MONDO HA BISOGNO DELLA TUA ARTE!**

**AH, DIMENTICAVO!
VORREI SALUTARTI REGALANDOTI
UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER METTERE SUBITO IN PRATICA
QUELLO CHE HAI IMPARATO.**

**Sapevi che da quest'anno il nostro festival MArteLive
è aperto in tutta europa e non solo in Italia?**

E' il primo grande Contest & Festival dedicato ad artisti emergenti,
supportato dal **Creative Europe Programme dell'Unione
Europea!**

Partecipando potrai metterti in gioco e confrontarti con artisti
provenienti da ogni parte d'Europa in un contesto veramente unico e
stimolante dal punto di vista creativo.

LA CALL FOR ARTIST E' ANCORA APERTA!

<https://concorso.martelive.it>

**PUOI VINCERE PREMI IN DENARO,
RESIDENZE ARTISTICHE, INGAGGI ED ESIBIZIONI
IN ITALIA ED EUROPA!**

**PUOI FINALMENTE METTERTI IN MOSTRA ,
FAR CONOSCERE LA TUA ARTE,
E VIVERE UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE.**

martelive.it

martelive.eu

**Scegli tra una o più delle 16
Discipline Artistiche del MArteLive**

<https://concorso.martelive.it/sezioni>

**Scopri i numerosi premi in palio e i nostri giurati,
scelti tra i migliori professionisti del settore in ogni
ambito artistico !**

<https://concorso.martelive.it/premi>

<https://concorso.martelive.it/concorso/giuria>

Iscriviti ora!

<https://concorso.martelive.it/concorso>

Se sei arrivato fin qui ti meriti un regalo!

**UTILIZZA QUESTO CODICE COUPON PER AVERE UNO
SCONTO DEL 50% SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE**

SELFPROMOTION2021

**Scopri tutti i nostri progetti
www.martelivesystem.net**

www.martebook.com