

COME2ART: Introducing a collaborative scheme between artists & community members fostering life skills development and resilience through creative placemaking

Contract number: 2020-1-EL01-KA227-ADU-094692

Erasmus + project, Partnerships for Creativity

“Un curriculum di competenze per la vita attraverso le arti nel contesto del placemaking creativo”

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Introduzione del Materiale Didattico

L'obiettivo principale del programma di formazione è quello di fornire ai tirocinanti gli strumenti metodologici per poter coinvolgere a loro volta i membri di diverse comunità in progetti artistici collaborativi con l'obiettivo finale di promuovere le loro competenze per la vita. Le life skills che si prevede di potenziare sono percepite come un metodo per aumentare la resilienza creativa della comunità nel suo complesso.

In particolare, queste competenze per la vita riguardano il pensiero critico, il pensiero creativo e la flessibilità di fronte all'incertezza e al cambiamento delle circostanze, una maggiore capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Inoltre, in relazione all'apprendimento, verranno rafforzate le competenze metacognitive, ponendo l'accento su come imparare e aiutando le persone a prendere l'iniziativa di gestire il proprio apprendimento.

Infine, ma non per questo meno importante, le capacità di comunicazione e cooperazione sono fondamentali, in quanto la collaborazione, l'empatia e il riconoscimento reciproco di opinioni e punti di vista sono fondamentali per ottenere risultati in qualsiasi attività comune, per non parlare di un progetto artistico aperto, in cui prospettive e approcci devono essere sintetizzati in un insieme coerente.

In questo contesto, il curriculum di formazione specifica mira a utilizzare la partecipazione attiva e collaborativa a progetti artistici che trasformano gli spazi (place making) come fulcro per promuovere le suddette competenze per la vita di persone che si relazionano con comunità specifiche che possono essere descritte come meno privilegiate, tenendo conto di una serie di principi.

La progettazione e l'erogazione del curriculum, per la sua natura incentrata sulle competenze per la vita che possono essere applicate attraverso la pratica creativa e le diverse forme di espressione artistica, saranno fortemente basate sull'apprendimento basato sulle arti, sull'apprendimento esperienziale e sull'apprendimento attraverso il fare, mentre l'erogazione complessiva avverrà attraverso l'apprendimento misto, tenendo conto di possibili modifiche dovute a potenziali implicazioni di distanziamento sociale.

Inoltre, una parte del curriculum è stata progettata per consentire agli artisti e agli operatori culturali di svolgere il ruolo di formatori per i membri della comunità, dal momento che sono loro a dover consegnare il materiale formativo.

Il curriculum Come2Art Life skills è composto da otto moduli:

> 5 Moduli (1-5) per il processo di apprendimento guidato dagli artisti (educatori) e che coinvolge i membri della comunità in pratiche creative per sviluppare le loro abilità di vita

> 3 moduli (6-8) per il processo di formazione e preparazione degli artisti a diventare educatori per le loro comunità.

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 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.

I moduli sviluppati dal consorzio Come2art:

Moduli per i corsisti:

Modulo 1: Arte in tempi di crisi: un modo per autoregolare le emozioni?

Partner responsabile: Melting Pro

Modulo 2: Creatività nella pratica: metodi e strumenti per l'espressione artistica collettiva

Partner responsabile: Università Aristotele di Salonicco

Modulo 3: Strumenti digitali per l'espressione creativa

Partner responsabile: Università Aristotele di Salonicco

Modulo 4: Collaborare con altri in progetti artistici, promuovendo sforzi collettivi e comprensione condivisa

Partner responsabile: Melting Pro

Modulo 5: Facciamo arte pubblica: introdurre il creative placemaking per la resilienza di comunità

Partner responsabile: Melting Pro, ActionAid Hellas

Moduli per i formatori:

Modulo 6: Il ruolo sociale dell'artista come leader nel sostenere le attività creative a livello di comunità.

Partner responsabile: IoDepositò

Modulo 7: Promuovere l'impegno civico attraverso iniziative di rivitalizzazione della comunità basate sulle arti

Partner responsabile: ActionAid Hellas

Modulo 8: Metodi e approcci pedagogici per insegnare le competenze per la vita attraverso le arti

Partner responsabile: Melting Pro, Università Aristotele di Salonicco

Tutti gli 8 moduli saranno strutturati secondo lo stesso schema:

- **Titolo del modulo:** come da proposta progettuale approvata
- **Descrizione del modulo del corso:** Descrizione dettagliata del modulo.
- **Unità del corso, titoli e descrizione:** Una descrizione dettagliata delle unità (attività di apprendimento) in cui sarà suddiviso il modulo.

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 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.

- **Risultati dell'apprendimento:** Una descrizione dettagliata dell'obiettivo di apprendimento e dei risultati attesi per ogni unità (attività di apprendimento), suddivisi in dominio cognitivo e affettivo (vedi Metodologia).
- **Valutazione:** Una descrizione dettagliata della valutazione degli studenti del modulo/unità del corso.

Sviluppo del materiale formativo

Lo sviluppo della metodologia di formazione e dell'intero programma di studi è stato interamente realizzato dal partenariato Come2art.

In particolare, Melting Pro, in collaborazione con l'Università Aristotele, ha guidato lo sviluppo del curriculum COME2ART, mentre tutti i partner hanno sviluppato i contenuti (vedi moduli sopra) sulla base delle loro competenze e tenendo conto delle esigenze e delle sfide delle loro comunità locali.

Sulla base dell'esperienza di **Melting Pro** come fornitore di IFP nei settori dell'arte e dello sviluppo locale creativo, gli 8 moduli sono stati progettati per strutturare un processo basato sui risultati che possa essere adattabile, interattivo e accessibile in molti altri contesti di apprendimento.

I materiali sviluppati per ogni modulo sono il risultato di anni di ricerca e collaborazione con l'UE nel campo delle pratiche creative e della valutazione del loro impatto in termini di empowerment delle persone dentro e fuori le arti. Melting Pro ha progettato un apprendimento esperienziale rivolto ad artisti e creativi con l'obiettivo di aumentare la loro occupabilità e il loro ruolo nella società.

Il format SPACE (presentato nel Modulo 4), che Melting Pro ha ampiamente utilizzato a livello nazionale in diversi progetti di rigenerazione locale in Italia, offre concetti e strumenti da fornire agli artisti che vogliono coinvolgere le persone nelle

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 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.

pratiche artistiche a beneficio di una comunità: modi per ascoltare il pubblico, per raccogliere le storie dietro il patrimonio tangibile e intangibile che si trova in un luogo ed è condiviso dalle persone, tecniche per abbracciare un processo collaborativo in cui il prodotto artistico è co-progettato e co-implementato.

Una serie selezionata di questi approcci è stata scelta per il progetto Come2Art e sperimentata da un gruppo di 15 artisti provenienti da 3 Paesi durante un'intensa sessione di formazione e sperimentazione che ha confermato l'utilità e il carattere innovativo dei materiali formativi qui presentati.

Nell'ambito della creazione dei moduli, di cui l'**Università Aristotele** è stata la principale responsabile, le scelte relative al materiale didattico e alla metodologia di insegnamento hanno tratto ispirazione dall'esperienza dell'autore come insegnante nei corsi di Educazione Artistica, Sociologia e Psicologia dell'Educazione presso il Dipartimento di Arti Visive e Applicate della Scuola di Belle Arti dell'Università, con la co-assistenza e il prezioso contributo di altri professori del Dipartimento.

Le forme d'arte collaborativa e socialmente impegnata sono un punto di riferimento centrale nell'insegnamento di tutti i professori del Dipartimento che hanno partecipato alla stesura del materiale. L'obiettivo principale dei moduli progettati è stato quello di collegare la creazione espressiva con l'elaborazione critica di questioni personali o, in particolare, sociali, attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea. Pertanto, l'enfasi primaria non è stata posta sullo sviluppo di competenze legate all'uso di materiali, tecniche ed elementi morfoplastici, ma sulla formazione teorica, sulla comprensione del rapporto inscindibile tra immagine e significato nelle arti visive.

Questo ha contribuito a evitare processi creativi che investono unilateralmente nell'impressionare lo spettatore, e il lato estetico, e a produrre opere che invitano il pubblico a riflettere attraverso creazioni artistiche in cui la forma coopera con il contenuto significativo.

I moduli prodotti hanno anche attinto materiale e metodi dalla moderna logica di integrazione delle nuove tecnologie nell'educazione visiva, che promuove la creazione di reti informali tra i partecipanti, incentrate sullo studente. Una sintesi di tutti gli approcci, le esperienze e le conoscenze sopra menzionate è presentata nei Moduli 2 e 3, nonché nel Modulo 8.

IoDeposito ha oltre 10 anni di esperienza nel sostegno alle competenze

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

specifiche delle persone - soprattutto dei giovani - in materia di arti visive, management culturale e pratiche curatoriali. Alcune attività indicative svolte dall'associazione comprendono mostre, workshop, laboratori, eventi culturali, conferenze, ricerche, pubblicazioni, nonché processi di sperimentazione sulle discipline curatoriali, sui linguaggi artistici e sulle nuove tecnologie applicate all'arte e alla cultura. La creazione di percorsi didattici e laboratoriali basati sull'arte e sulla creatività ha portato loDeposito a sperimentare tecniche educative innovative rivolte a diversi gruppi della comunità. Tutta questa esperienza accumulata lavorando con gli artisti a livello locale è stata incorporata nel Modulo 6.

L'organizzazione **ActionAid Hellas** è specializzata nell'applicazione di metodologie di coinvolgimento delle comunità, grazie alla sua esperienza internazionale con le comunità vulnerabili di tutto il mondo e al suo lavoro con le comunità locali nelle città di Atene e Salonicco. In particolare, lo Youth Hub di ActionAid a Salonicco ha un'esperienza notevole in progetti basati sull'arte, derivante principalmente dal programma "Art for Youth leadership", che mirava a trasferire le conoscenze del Mural Arts Institute di Philadelphia costruendo le capacità di giovani artisti e ragazzi, attivi nella città di Salonicco, in materia di coinvolgimento della comunità e progettazione di arte pubblica. Attraverso un approccio a più livelli, il programma ha strumentalizzato l'arte pubblica dei murales per il cambiamento sociale e ha permesso ai giovani con background vulnerabili di riunirsi, immaginare e condurre progetti che costruiscano capitale sociale. Queste conoscenze ed esperienze pregresse sono state incorporate nello sviluppo del Modulo 5 e del Modulo 7.

Sebbene il materiale formativo sia stato sviluppato da autori diversi, il consorzio del progetto ha cercato di garantire la coesione e la continuità dei moduli in modo che ogni lettore potesse facilmente familiarizzarsi con esso.

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 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.