

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

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

*“Um currículo de habilidades para a vida por meio das artes
no contexto da criatividade e criação de lugares”*

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.

Módulo 7

Promover o envolvimento cívico através de iniciativas de revitalização comunitária baseadas na arte

Introdução

Antes de os artistas envolvidos assumirem um papel ativo e de liderança como facilitadores da resiliência criativa a nível local, em primeiro lugar, devem ser formados e familiarizados com a noção de envolvimento comunitário, a sua importância e como pode ser alcançado através da arte e da criação criativa de lugares. Quando você está se concentrando em desafios sociais, oportunidades de trânsito, questões de segurança, crises de saúde pública ou outras questões que impactam o modo como um lugar afeta a vida de um residente, as artes devem ser uma das ferramentas que você considera usar. A ideia de que artistas, designers ou organizações artísticas têm um papel na formação de uma comunidade é o foco principal deste módulo.

Este módulo pretende fornecer uma referência introdutória aos artistas e trabalhadores culturais sobre como usar a arte no domínio social e, mais especificamente, descrever o papel que as iniciativas baseadas na arte podem desempenhar na promoção do envolvimento cívico e na capacitação das comunidades para enfrentar desafios e lidar com dificuldades. Este módulo é composto por duas unidades

Unidade 7.1: Definição de termos

A primeira unidade tenta fornecer uma definição introdutória dos principais termos com os quais o módulo tenta elaborar.

Estas unidades incluem:

- Envolvimento da comunidade
- Comunidade
- Arte
- Importância do envolvimento da comunidade

Unidade 7.2: Envolvimento comunitário através da arte

Esta unidade fornece aos artistas e trabalhadores culturais uma breve compreensão das características que os projetos baseados na arte devem considerar na promoção do envolvimento comunitário e como isso pode ser feito.

Esta unidade inclui:

- Características da arte socialmente engajada
- Como os artistas podem capacitar as comunidades usando iniciativas baseadas na arte

Os objetivos de aprendizagem deste módulo são:

- Familiarização com os termos
- Compreensão da importância do envolvimento da comunidade
- Compreender e aplicar iniciativas baseadas na arte para capacitar as comunidades

Avaliação

O nível de cumprimento dos objetivos de aprendizagem será avaliado através de:

- Questionário
- Conversa em grupo
- Entrevista 1 a 1 com artista-educador
- Avaliação dos resultados criativos resultantes do processo de aprendizagem

Unidade 7.1: Definição de termos

Introdução

Em primeiro lugar, há que esclarecer que o empoderamento da comunidade, a promoção de uma cidadania activa que conduza à coesão social e construa capital humano e social é o objectivo final das chamadas iniciativas baseadas na arte. O papel da arte e da criação criativa de lugares deve ser concebido como a ferramenta a ser utilizada para alcançar o empoderamento comunitário acima mencionado.

7.1.1 Envolvimento comunitário

De acordo com a Organização Não Governamental Americans for the Arts, o envolvimento comunitário é definido como o compromisso ativo dos indivíduos em participar e contribuir para a melhoria do seu bairro, comunidade, vila ou cidade e é vital para comunidades saudáveis e uma democracia saudável.¹ Em seus termos mais simples o envolvimento da comunidade é **o processo de envolver e colaborar ativamente com indivíduos, grupos, instituições e outras partes interessadas em diversas atividades, decisões e iniciativas que afetam as vidas, o bem-estar e o ambiente em que vivem. , promover a colaboração e capacitar as pessoas para que se apropriem das questões que lhes dizem respeito e alcancem resultados sustentáveis e de longo prazo.**

7.1.2 Comunidade

A palavra “comunidade” é um termo amplo usado para definir grupos de pessoas, sejam elas partes interessadas, grupos de interesse ou grupos de cidadãos. Uma comunidade pode ser uma localização geográfica (comunidade de lugar), uma comunidade de interesse semelhante (comunidade de prática) ou uma comunidade de afiliação ou identidade, como uma indústria ou clube esportivo.²

O 'envolvimento comunitário' é, portanto, um processo estratégico com o objectivo específico de trabalhar com grupos identificados de pessoas, quer estejam ligados por localização geográfica, interesse especial ou afiliação, para identificar e resolver questões que afectam o seu bem-estar.³

¹ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PDF p.5

² <https://www.deeca.vic.gov.au/communities-and-regions/community-charter>

³ <https://aese.psu.edu/research/centers/cecd/engagement-toolbox/engagement/what-is-community-engagement>

7.1.3 Arte

O termo “arte” é usado para refletir a ampla gama de disciplinas e expressões artísticas que inclui dança, música, teatro, artes visuais e mediáticas, artes literárias, artes tradicionais e populares, bem como os nossos recursos e infraestruturas culturais, incluindo artistas individuais, instituições culturais, organizações locais de capacitação artística, apresentadores e fornecedores artísticos⁴.

As artes podem desempenhar e desempenham um papel único na promoção do envolvimento dos cidadãos, trazendo novas formas de ver um mundo cada vez mais complexo e proporcionando o espaço criativo no qual questões difíceis podem ser abordadas e soluções podem tomar forma.

7.1.4 Porque é que o envolvimento da comunidade é importante?

Dada a complexidade das questões numa determinada comunidade – onde as abordagens tradicionais têm sido ineficazes, se não inclusivas ao extremo – o envolvimento comunitário permite uma melhor compreensão das necessidades e aspirações das comunidades. As relações construtivas entre as comunidades e as instituições do governo tornam o envolvimento comunitário não só desejável, mas também necessário e viável, uma vez que é provável que conduza a decisões públicas mais equitativas e sustentáveis e melhore a habitabilidade das comunidades locais.

Como se afirma, "o envolvimento da comunidade é importante, pois toma medidas para influenciar as partes interessadas com poder governamental, político ou de financiamento para implementar projectos e políticas públicas que beneficiem principalmente comunidades individuais e impulsionem a mudança social".⁵

De acordo com Allan Bassler⁶um processo que envolve os cidadãos:

⁴ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PD.p.5

⁵ <https://granicus.com/blog/why-is-community-engagement-important/>

⁶ Bassler, A. et al., "[Desenvolvendo o envolvimento eficaz dos cidadãos: um guia prático para líderes comunitários.](#)" Centro para a Pensilvânia Rural, 2008. p. 6

- Aumentar a probabilidade de que projetos ou soluções sejam amplamente aceitos. Os cidadãos que participam nestes processos demonstram um compromisso significativo em ajudar a concretizar os projetos.
- Crie soluções mais eficazes. Aproveitar o conhecimento local de um grupo diversificado cria soluções práticas e eficazes.
- Melhorar o conhecimento e as competências dos cidadãos na resolução de problemas. Os participantes aprendem sobre os problemas em profundidade. Um maior conhecimento permite-lhes ver os vários lados do problema. Os cidadãos podem praticar habilidades de comunicação e tomada de decisão.
- Capacitar e integrar pessoas de diferentes origens. Os grupos que se sentem ignorados podem obter maior controlo sobre as suas vidas e a sua comunidade. Quando pessoas de diferentes áreas da comunidade trabalham juntas, muitas vezes descobrem que têm muito em comum. Ao incluir diversas vozes, as vozes geralmente marginalizadas ou negligenciadas são ativamente capacitadas dentro da sua comunidade para participar na tomada de decisões que afetam a sua vida quotidiana.
- Crie redes locais de membros da comunidade. Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo e estiverem dispostas a trabalhar em prol de uma meta, maior será a probabilidade de uma comunidade ter sucesso no alcance de suas metas.
- Crie diversas oportunidades para discutir preocupações. Discussões regulares e contínuas permitem que as pessoas expressem preocupações antes que os problemas se tornem demasiado grandes ou fora de controlo.
- Aumentar a confiança nas organizações comunitárias e na governação. Trabalhar em conjunto melhora a comunicação e a compreensão. Saber o que o governo, os cidadãos e líderes comunitários e as organizações podem e não podem fazer pode reduzir conflitos futuros.

Unidade 7.2: Envolvimento comunitário através da arte

Introdução

A promoção do envolvimento cívico através de iniciativas de revitalização comunitária baseadas nas artes é uma abordagem poderosa para promover o desenvolvimento comunitário, encorajar a participação activa e aumentar a coesão social. Ao alavancar as artes, a cultura e a criatividade, tais iniciativas podem abordar vários desafios enfrentados pelas comunidades e contribuir para o seu bem-estar geral. Os artistas e as organizações artísticas estão a promover a participação dos cidadãos através das artes, reunindo as pessoas para compreender e abordar questões complexas e envolvendo o público de formas mais significativas através da experiência criativa.⁷

O que pode descrever melhor a interligação entre iniciativas baseadas na arte e o empoderamento comunitário é o termo “Arte Socialmente Engajada” (SEA). O termo tem origem no final da década de 1960 e reúne conhecimentos de outras disciplinas como etnografia, história, antropologia, sociologia, pedagogia e educação.⁸ Os artistas que desejam trabalhar com comunidades podem beneficiar do conhecimento acumulado por outras disciplinas, aprender algumas das suas ferramentas e empregá-las através da arte em iniciativas e projetos significativos que possam lidar com os desafios que uma comunidade enfrenta.

Comunidade é uma palavra comumente associada à AAE. Não só cada projecto de AAE depende de uma comunidade para a sua existência, como tais projectos são mecanismos de construção de comunidades.

7.2.1 Características da arte socialmente engajada

De acordo com Pablo Helguera⁹, a arte socialmente engajada deverá ter as seguintes características:

- **A relação social como fator de sua existência:** O que difere a arte socialmente engajada de outras formas de arte, como uma pintura que será exposta em um museu, é a interação social que se proclama como arte. Embora não exista um acordo completo sobre o que constitui uma interação significativa ou um envolvimento social, o que caracteriza a arte

⁷ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PDF pág. 5

⁸ Helguera Pablo, Arte Socialmente Engajada: Um Manual de Materiais e Técnicas, 2008 p.14

⁹ Helguera Pablo, Arte Socialmente Engajada: Um Manual de Materiais e Técnicas, 2008

- socialmente empenhada é a sua dependência da interação social, o que pode levar a uma interação social mais ampla motivação que pode gerar envolvimento da comunidade. A chave para um projeto de sucesso reside na compreensão do contexto social em que ocorrerá e como será negociado com os participantes ou público em questão. Quando um artista entra num destes contextos, depara-se subitamente com dinâmicas sociais complexas e desconhecidas, expressas em termos e códigos culturais diferentes daqueles a que está habituado, caso contrário pode levar a uma má experiência tanto para os artistas como para os artistas. participantes.
- **Construindo Capital Social:** Projetos baseados em artes geralmente envolvem colaboração e trabalho em equipe. Ao reunir os membros da comunidade para trabalhar num esforço criativo partilhado, as relações são fortalecidas e os laços sociais são formados. Este aumento do capital social facilita uma maior cooperação e apoio mútuo entre os residentes.
 - **Resolvendo questões locais:** As iniciativas de revitalização comunitária visam muitas vezes abordar desafios locais específicos, tais como áreas devastadas, crime ou disparidades económicas. Ao envolver artistas e membros da comunidade no processo, estas iniciativas podem gerar soluções e abordagens inovadoras para resolver eficazmente estas questões.
 - **Educação e Desenvolvimento de Competências:** Os programas artísticos podem servir como plataformas para a aprendizagem e o desenvolvimento de competências. Workshops, aulas e oportunidades de orientação podem dotar os membros da comunidade de novas capacidades e aumentar a sua confiança, criando uma cidadania mais activa e empenhada.
 - **Celebração da Identidade Cultural:** Abraçar e celebrar o património cultural local através de iniciativas baseadas nas artes inspira orgulho e um sentido de identidade entre os residentes. A preservação das tradições culturais e da história fortalece a estrutura da comunidade e incentiva o envolvimento activo nos assuntos locais.
 - **Melhorando os Espaços Públicos:** Transformar espaços públicos através da arte pode dar nova vida a áreas negligenciadas, tornando-as mais convidativas e inspiradoras. Isto, por sua vez, incentiva os membros da comunidade a utilizar e cuidar destes espaços, promovendo um sentido de propriedade e responsabilidade.
 - **Sustentabilidade a longo prazo:** Ao envolver a comunidade no planeamento e execução destas iniciativas, há uma maior probabilidade de

- alcançar a sustentabilidade a longo prazo. É mais provável que os residentes cuidem das mudanças provocadas pelos projectos se sentirem um sentimento de propriedade e ligação a eles.
- **Focando no processo e na especificidade do site:** No caso da AAE é o próprio processo – a fabricação da obra – que é social. Nós realmente não preocupa-se com o resultado; é importante ter consciência do motivo pelo qual agimos e aprender como agir de forma eficaz. A materialidade da obra é opcional e muitas vezes até efêmera. Os artistas têm de compreender as complexidades da comunidade com a qual têm de trabalhar, como unir as pessoas para criar os laços sociais que podem prometer um impacto e uma mudança comunitária a longo prazo. O objectivo dos projectos de AAE é tornar-se uma plataforma ou uma rede para a participação de outros, para que os efeitos do projecto possam durar mais que a sua apresentação efêmera.
 - **Inclusão e participação:** As iniciativas baseadas nas artes podem ser concebidas de uma forma que incentive a participação de diversos membros da comunidade, incluindo pessoas de todas as idades, origens e capacidades. Esta inclusão promove um sentimento de propriedade e pertencimento entre os membros da comunidade, tornando-os mais propensos a envolver-se no projecto.
Um factor da AAE que deve ser considerado é a sua expansão para incluir participantes de fora dos círculos regulares da arte e do mundo da arte. É um processo participativo onde diversos grupos de pessoas são convidados a participar fisicamente ou através de redes sociais e outras plataformas online. Após essa interação inicial, os espaços entram em um processo de autoidentificação, propriedade e evolução com base nos interesses e ideias do grupo.
O que é importante para os artistas quando se trata de trabalhar com grupos diversos em projetos de AAE é a consciência de como surgem os cenários interpessoais e como alguns deles podem ser negociados através do desenvolvimento de uma melhor compreensão das necessidades e interesses das partes envolvidas.
 - **Promovendo o Diálogo e a Compreensão:** A arte pode servir como meio para discussões abertas sobre diversos temas, inclusive os delicados. Os membros da comunidade podem participar em diálogos através de exposições de arte, performances ou eventos de contação de histórias, promovendo a empatia, a compreensão e a cooperação.

Em conclusão, as iniciativas de revitalização comunitária baseadas nas artes têm o potencial de criar impactos positivos duradouros, promovendo o envolvimento cívico, fomentando um sentido de comunidade e abordando os desafios locais de formas inovadoras. Estas iniciativas capacitam os indivíduos a desempenhar um papel ativo na definição do futuro dos seus bairros e cidades.

7.2.2 Como os artistas podem capacitar as comunidades através de iniciativas baseadas na arte

A arte e a cultura são activos importantes no planeamento e desenvolvimento comunitário. Trabalhar com artistas pode ajudar a melhorar o envolvimento das partes interessadas no planeamento de diversas formas e contribuir para planos e desenvolvimentos que representem e sirvam as pessoas que vivem numa comunidade.

De acordo com o Fundo Nacional para as Artes¹⁰, os artistas podem alcançar o chamado envolvimento comunitário pelas seguintes razões:

Artistas trazem as pessoas para a conversa: No envolvimento e desenvolvimento comunitário há uma necessidade e um desejo bem compreendidos de obter contributos das pessoas que vivem e trabalham na própria comunidade. Os planos comunitários têm mais hipóteses de serem úteis, equitativos e saudáveis se as pessoas que realmente vivem na comunidade estiverem representadas no processo de planeamento. Os artistas podem ajudar os organizadores e planejadores a transformar as sessões de comentários da comunidade, de reuniões pouco frequentadas em celebrações vibrantes e envolventes que convidam a participações e contribuições mais diversificadas.

Os artistas podem ver além: Os artistas podem ajudar as pessoas a visualizar futuros possíveis para um lugar, concebendo processos de planeamento comunitário para traduzir as suas esperanças e sonhos em políticas e ações. Ao estabelecer parcerias com líderes de desenvolvimento comunitário e de preservação histórica, os artistas locais conseguiram estabelecer-se como parceiros e aliados essenciais, utilizando as suas competências criativas para envolver os seus vizinhos na imaginação de futuros possíveis para o edifício e a comunidade.

¹⁰Laura Zabel, Como fazer Placemaking Criativo, National Endowment for the Arts, 2017, p.13

Artistas destacam e apoiam ativos existentes: Por vezes, grandes projectos de desenvolvimento foram implementados sem ter em conta o potencial deslocamento de pessoas das redondezas. Na maior parte dos casos, as cidades e os planeadores reconhecem que esta tem sido uma abordagem injusta e procuram agora formas de implementar um planeamento que incentive o desenvolvimento sem deslocamento. Os artistas podem ajudar os planejadores a desenvolver projetos que apoiem e celebrem os pontos fortes únicos e importantes de uma comunidade que já existe.

Os artistas podem prototipar e experimentar: Além de ajudar as pessoas a verem que as coisas podem ser diferentes ou melhores na sua comunidade, os artistas são bons a “começar a fazer” – tentando pequenas experiências que ajudam a testar novas ideias. Muitas vezes, os organizadores comunitários e outras partes interessadas estão compreensivelmente concentrados em tentar impedir coisas ruins aconteçam em um bairro que podem levar a uma atmosfera de desconfiança entre planejadores urbanos e residentes. Além de apoiar este trabalho para impedir a implementação de um desenvolvimento desigual ou mal concebido, os artistas também podem ajudar os organizadores e grupos de bairro a marcar o seu lugar, expressar a sua voz e fazer mudanças de forma produtiva e criativa.

Artistas fazem parte da comunidade: Os artistas estão em todos os bairros, em todos os quarteirões. Artistas são pessoas que conhecem o lugar, amam o lugar e usarão sua criatividade para explorar seu potencial e oportunidades. Um convite aos artistas para que utilizem as suas competências criativas para apoiar o seu próprio bairro pode ajudar a desenvolver e implementar planos que sejam autênticos, vibrantes e que reflitam a visão partilhada da comunidade para o seu próprio futuro.

