

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

*“Un curriculum di competenze di vita attraverso le arti
nel contesto creativocreazione di luoghi”*

1

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.

Modulo 7

Promuovere l'impegno civico attraverso iniziative di rivitalizzazione della comunità basate sull'arte

Introduzione

Prima che gli artisti coinvolti assumano un ruolo attivo e di primo piano come facilitatori di resilienza creativa a livello locale, devono innanzitutto formarsi e familiarizzare con il concetto di coinvolgimento della comunità, la sua importanza e come può essere raggiunto attraverso l'arte e la creazione di luoghi creativi. Quando ti concentri su sfide sociali, opportunità di trasporto pubblico, problemi di sicurezza, crisi di salute pubblica o altre questioni che influiscono sul modo in cui un luogo influisce sulla vita di un residente, le arti dovrebbero essere uno degli strumenti che consideri di utilizzare. L'idea che artisti, designer o organizzazioni artistiche abbiano un ruolo nel plasmare una comunità è l'obiettivo principale di questo modulo.

Questo modulo mira a fornire un riferimento introduttivo ad artisti e operatori culturali su come utilizzare l'arte nella sfera sociale e, più specificamente, a descrivere il ruolo che le iniziative basate sull'arte possono svolgere nel promuovere l'impegno civico e nel dare alle comunità la possibilità di affrontare sfide e affrontare problemi difficili. Questo modulo è composto da due unità

Unità 7.1: Definizione dei termini

La prima unità cerca di fornire una definizione introduttiva dei principali termini che il modulo tenta di approfondire.

Questa unità include:

- L'impegno della comunità
- Comunità
- Arte
- Importanza del coinvolgimento della comunità

Unità 7.2: L'impegno della comunità attraverso l'arte

Questa unità fornisce ad artisti e operatori culturali una breve comprensione delle caratteristiche che i progetti basati sull'arte dovrebbero considerare per promuovere l'impegno della comunità e come ciò possa essere fatto.

2

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.

Questa unità include:

- Caratteristiche dell'arte socialmente impegnata
- Come gli artisti possono dare potere alle comunità utilizzando iniziative basate sull'arte

Gli obiettivi di apprendimento di questo modulo sono:

- Familiarizzazione con i termini
- Comprensione dell'importanza del coinvolgimento della comunità
- Comprendere e applicare iniziative basate sull'arte per dare potere alle comunità

Valutazione

Il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi sarà valutato attraverso:

- Questionario
- Conversazione di gruppo
- Intervista 1 a 1 con artista-educatore
- Valutazione degli output creativi risultanti dal processo di apprendimento

Unità 7.1: Definizione dei termini

Introduzione

In primo luogo, va chiarito che l'empowerment della comunità, la promozione della cittadinanza attiva che porta alla coesione sociale e costruisce capitale umano e sociale è l'obiettivo finale delle cosiddette iniziative basate sull'arte. Il ruolo dell'arte e del placemaking creativo deve essere concepito come lo strumento da utilizzare per il raggiungimento del suddetto empowerment comunitario.

7.1.1 Coinvolgimento della comunità

Secondo l'Organizzazione non governativa Americans for the Arts, l'impegno comunitario è definito come l'impegno attivo degli individui a partecipare e contribuire al miglioramento del proprio quartiere, comunità, paese o città ed è vitale per comunità sane e una sana democrazia.¹ Nei suoi termini più semplici il coinvolgimento della comunità è **il processo di coinvolgimento e collaborazione attiva con individui, gruppi, istituzioni e altre parti interessate in varie attività, decisioni e iniziative che influenzano la vita, il benessere e l'ambiente in cui vivono. È un approccio partecipativo che cerca di costruire relazioni forti, promuovere la collaborazione e consentire alle persone di assumersi la responsabilità delle questioni che le riguardano e ottenere risultati sostenibili e a lungo termine.**

7.1.2 Comunità

La parola "comunità" è un termine ampio utilizzato per definire gruppi di persone, siano essi parti interessate, gruppi di interesse o gruppi di cittadini. Una comunità può essere una posizione geografica (comunità di luogo), una comunità di interessi simili (comunità di pratica) o una comunità di affiliazione o identità come un'industria o un club sportivo².

Il "community engagement" è quindi un processo strategico con lo scopo specifico di lavorare con gruppi identificati di persone, siano essi collegati da posizione geografica, interessi speciali o affiliazione per identificare e affrontare le questioni che riguardano il loro benessere³.

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 Art

Il termine “arte” è utilizzato per riflettere l’ampia gamma di discipline ed espressioni artistiche che comprende danza, musica, teatro, arti visive e mediatiche, arti letterarie, arti tradizionali e popolari, nonché le nostre risorse e infrastrutture culturali, compresi i singoli artisti, istituzioni culturali, organizzazioni locali abilitanti le arti, presentatori e fornitori di arti⁴.

Le arti possono e svolgono un ruolo unico nel promuovere il coinvolgimento dei cittadini, proponendo nuovi modi di vedere un mondo sempre più complesso e fornendo lo spazio creativo in cui è possibile affrontare questioni difficili e prendere forma le soluzioni.

7.1.4 Perché il coinvolgimento della comunità è importante?

Considerata la complessità dei problemi presenti in ogni comunità – dove gli approcci tradizionali si sono rivelati inefficaci se non addirittura inclusivi – il coinvolgimento della comunità consente una migliore comprensione dei bisogni e delle aspirazioni delle comunità. Relazioni costruttive tra le comunità e le istituzioni di governo rendono l’impegno comunitario non solo desiderabile, ma necessario e fattibile poiché è probabile che conduca a decisioni pubbliche più eque e sostenibili e migliori la vivibilità delle comunità locali.

Come si afferma, "l'impegno della comunità è importante in quanto agisce per influenzare le parti interessate con potere governativo, politico o finanziario per attuare progetti e politiche pubbliche che avvantaggiano principalmente le singole comunità e guidano il cambiamento sociale".⁵

Secondo Allan Bassler⁶ un processo che coinvolga i cittadini:

- Aumentare la probabilità che progetti o soluzioni siano ampiamente accettati. I cittadini che partecipano a questi processi mostrano un impegno significativo nel contribuire alla realizzazione dei progetti.

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., "[Sviluppare un coinvolgimento efficace dei cittadini: una guida pratica per i leader della comunità.](#)" Centro per la Pennsylvania rurale, 2008. p. 6

- Creare soluzioni più efficaci. Attingere alla conoscenza locale di un gruppo eterogeneo crea soluzioni pratiche ed efficaci.
- Migliorare le conoscenze e le capacità dei cittadini nella risoluzione dei problemi. I partecipanti apprendono le questioni in modo approfondito. Una maggiore conoscenza consente loro di vedere i molteplici aspetti del problema. I cittadini possono esercitare capacità comunicative e decisionali.
- Dare potere e integrare persone provenienti da contesti diversi. I gruppi che si sentono ignorati possono acquisire un maggiore controllo sulle loro vite e sulla loro comunità. Quando persone provenienti da aree diverse della comunità lavorano insieme, spesso scoprono di avere molto in comune. Includendo voci diverse, le voci solitamente emarginate o trascurate ottengono attivamente il potere all'interno della loro comunità di partecipare al processo decisionale che influenza la loro vita quotidiana.
- Creare reti locali di membri della comunità. Più persone sanno cosa sta succedendo e sono disposte a lavorare per raggiungere un obiettivo, più è probabile che una comunità riesca a raggiungere i propri obiettivi.
- Creare diverse opportunità per discutere delle preoccupazioni. Discussioni regolari e continue consentono alle persone di esprimere preoccupazioni prima che i problemi diventino troppo grandi o fuori controllo.
- Aumentare la fiducia nelle organizzazioni e nella governance della comunità. Lavorare insieme migliora la comunicazione e la comprensione. Sapere cosa possono e non possono fare il governo, i cittadini, i leader delle comunità e le organizzazioni può ridurre i conflitti futuri.

Unità 7.2: L'impegno della comunità attraverso l'arte

Introduzione

Promuovere l'impegno civico attraverso iniziative di rivitalizzazione della comunità basate sull'arte è un approccio potente per favorire lo sviluppo della comunità, incoraggiare la partecipazione attiva e migliorare la coesione sociale. Sfruttando le arti, la cultura e la creatività, tali iniziative possono affrontare le varie sfide affrontate dalle comunità e contribuire al loro benessere generale. Gli artisti e le organizzazioni artistiche stanno promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso le arti riunendo le persone per comprendere e affrontare questioni complesse e coinvolgendo il pubblico in modi più significativi attraverso l'esperienza creativa⁷.

Ciò che può meglio descrivere l'interconnessione tra iniziative basate sull'arte e l'empowerment della comunità è il termine "arte socialmente impegnata" (SEA). Il termine affonda le sue radici alla fine degli anni '60 e raccoglie conoscenze provenienti da altre discipline come l'etnografia, la storia, l'antropologia, la sociologia, la pedagogia e l'educazione⁸. Gli artisti che desiderano lavorare con le comunità possono beneficiare della conoscenza accumulata da altre discipline, apprendere alcuni dei loro strumenti e impiegarli attraverso l'arte in iniziative e progetti significativi in grado di affrontare le sfide che una comunità deve affrontare.

Comunità è una parola comunemente associata a SEA. Non solo ogni progetto SEA dipende per la sua esistenza da una comunità, ma tali progetti sono meccanismi di costruzione della comunità.

7.2.1 Caratteristiche dell'arte socialmente impegnata

Secondo Pablo Helguera⁹, l'arte socialmente impegnata deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Il rapporto sociale come fattore della sua esistenza:** Ciò che differenzia l'arte socialmente impegnata da altre forme d'arte, come un dipinto che verrà esposto in un museo, è l'interazione sociale che si proclama arte. Sebbene non vi sia un accordo completo su ciò che costituisce un'interazione significativa o un impegno sociale, ciò che caratterizza l'arte

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

⁸ Helguera Pablo, Arte socialmente impegnata: un manuale di materiali e tecniche, 2008 p.14

⁹ Helguera Pablo, Arte socialmente impegnata: un manuale di materiali e tecniche, 2008

socialmente impegnata è la sua dipendenza dall'interazione sociale che può portare a un più ampio coinvolgimento sociale, motivazione in grado di generare coinvolgimento della comunità. La chiave per un progetto di successo sta nella comprensione del contesto sociale in cui si svolgerà e come verrà negoziato con i partecipanti o il pubblico in questione. Quando un artista entra in uno di questi contesti, si trova improvvisamente di fronte a dinamiche sociali complesse e sconosciute, espresse in termini e codici culturali diversi da quelli a cui è abituato, altrimenti ciò può comportare una brutta esperienza sia per gli artisti che per gli altri partecipanti.

- **Costruire capitale sociale:** I progetti artistici spesso implicano la collaborazione e il lavoro di squadra. Riunendo i membri della comunità per lavorare su uno sforzo creativo condiviso, le relazioni si rafforzano e si formano legami sociali. Questo aumento del capitale sociale facilita una maggiore cooperazione e sostegno reciproco tra i residenti.
- **Affrontare i problemi locali:** Le iniziative di rivitalizzazione della comunità spesso mirano ad affrontare sfide locali specifiche, come aree degradate, criminalità o disparità economiche. Coinvolgendo artisti e membri della comunità nel processo, queste iniziative possono generare soluzioni e approcci innovativi per affrontare questi problemi in modo efficace.
- **Istruzione e sviluppo delle competenze:** I programmi artistici possono fungere da piattaforme per l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze. Workshop, corsi e opportunità di tutoraggio possono fornire ai membri della comunità nuove abilità e aumentare la loro fiducia, creando una cittadinanza più attiva e impegnata.
- **Celebrazione dell'identità culturale:** Abbracciare e celebrare il patrimonio culturale locale attraverso iniziative basate sull'arte infonde orgoglio e senso di identità tra i residenti. Preservare le tradizioni culturali e la storia rafforza il tessuto della comunità e incoraggia l'impegno attivo negli affari locali.
- **Valorizzare gli spazi pubblici:** Trasformare gli spazi pubblici attraverso l'arte può dare nuova vita alle aree trascurate, rendendole più invitanti e stimolanti. Ciò, a sua volta, incoraggia i membri della comunità a utilizzare e prendersi cura di questi spazi, favorendo un senso di proprietà e responsabilità.
- **Sostenibilità a lungo termine:** Coinvolgendo la comunità nella pianificazione e nell'esecuzione di queste iniziative, vi sono maggiori possibilità di raggiungere la sostenibilità a lungo termine. È più probabile

- che i residenti si prendano cura dei cambiamenti apportati dai progetti se sentono un senso di appartenenza e di connessione con essi.
- **Concentrandosi sul processo e sulla specificità del sito:** Nel caso di SEA è il processo stesso – la fabbricazione dell’opera – ad essere sociale. Non lo sappiamo davvero preoccuparsi del risultato; è importante essere consapevoli del motivo per cui agiamo e imparare ad agire in modo efficace. La materialità dell’opera d’arte è facoltativa e il più delle volte addirittura effimera. Gli artisti devono comprendere le complessità della comunità con cui devono lavorare, come riunire le persone per creare quei legami sociali che possono promettere un impatto e un cambiamento a lungo termine nella comunità. Lo scopo dei progetti SEA è quello di diventare una piattaforma o una rete per la partecipazione di altri, affinché gli effetti del progetto possano sopravvivere alla sua presentazione effimera.
  - **Inclusività e partecipazione:** Le iniziative basate sull’arte possono essere progettate in modo da incoraggiare la partecipazione di diversi membri della comunità, comprese persone di ogni età, background e abilità. Questa inclusività favorisce un senso di proprietà e di appartenenza tra i membri della comunità, rendendoli più propensi a impegnarsi nel progetto. Un fattore di SEA che deve essere considerato è la sua espansione per includere partecipanti esterni ai circoli regolari dell’arte e del mondo dell’arte. Si tratta di un processo partecipativo in cui diversi gruppi di persone sono invitati a partecipare fisicamente o tramite social network e altre piattaforme online. Dopo questa interazione iniziale, gli spazi entrano in un processo di autoidentificazione, proprietà ed evoluzione basato sugli interessi e sulle idee del gruppo. Ciò che è importante per gli artisti quando si tratta di lavorare con gruppi eterogenei nei progetti SEA, è la consapevolezza di come emergono gli scenari interpersonali e di come alcuni di essi possano essere negoziati sviluppando una migliore comprensione dei bisogni e degli interessi delle parti coinvolte.
  - **Promuovere il dialogo e la comprensione:** L’arte può servire come mezzo per discussioni aperte su vari argomenti, compresi quelli delicati. I membri della comunità possono impegnarsi in dialoghi attraverso mostre d’arte, spettacoli o eventi di narrazione, promuovendo empatia, comprensione e cooperazione.

In conclusione, le iniziative di rivitalizzazione della comunità basate sull’arte hanno il potenziale per creare impatti positivi duraturi promuovendo l’impegno civico,

favorendo un senso di comunità e affrontando le sfide locali in modi innovativi. Queste iniziative consentono alle persone di svolgere un ruolo attivo nel plasmare il futuro dei loro quartieri e delle loro città.

7.2.2 Come gli artisti possono dare potere alle comunità utilizzando iniziative basate sull'arte

L'arte e la cultura sono risorse importanti nella pianificazione e nello sviluppo della comunità. Lavorare con gli artisti può aiutare a migliorare il coinvolgimento delle parti interessate nella pianificazione in vari modi e contribuire a piani e sviluppi che rappresentano e servono le persone che vivono in una comunità.

Secondo il National Endowment for Arts¹⁰, gli artisti possono raggiungere il cosiddetto coinvolgimento della comunità per i seguenti motivi:

Gli artisti portano le persone alla conversazione: Nell'impegno e nello sviluppo della comunità vi è un bisogno e un desiderio ben compresi di ricevere input dalle persone che vivono e lavorano nella comunità stessa. I piani comunitari hanno maggiori possibilità di essere utili, equi e salutaris se le persone che vivono effettivamente nella comunità sono rappresentate nel processo di pianificazione. Gli artisti possono aiutare gli organizzatori e i pianificatori a trasformare le sessioni di input della comunità da riunioni con poca partecipazione in celebrazioni vivaci e coinvolgenti che invitano a partecipazioni e input più diversificati.

Gli artisti possono vedere oltre: Gli artisti possono aiutare le persone a visualizzare i possibili futuri per un luogo, progettando processi di pianificazione comunitaria per tradurre le loro speranze e i loro sogni in politiche e azioni. Collaborando con leader dello sviluppo comunitario e della conservazione storica, gli artisti locali sono stati in grado di affermarsi come partner e alleati chiave, utilizzando le loro capacità creative per coinvolgere i loro vicini nell'immaginare possibili futuri per l'edificio e la comunità.

Gli artisti evidenziano e supportano le risorse esistenti: A volte i grandi progetti di sviluppo venivano implementati senza tener conto del potenziale spostamento di persone dalle zone circostanti. Nella maggior parte dei casi, le città e gli urbanisti riconoscono che questo è stato un approccio ingiusto e ora cercano modi per attuare una pianificazione che incoraggi lo sviluppo senza spostamenti. Gli artisti possono aiutare i pianificatori a sviluppare progetti che supportino e celebrino i punti di forza unici e importanti di una comunità già esistente.

¹⁰Laura Zabel, Come realizzare luoghi creativi, National Endowment for the Arts, 2017, p.13

Gli artisti possono prototipare e sperimentare: Oltre ad aiutare le persone a capire che le cose possono essere diverse o migliori nella loro comunità, gli artisti sono bravi a “mettersi al lavoro”, provando piccoli esperimenti che aiutano a testare nuove idee. Spesso gli organizzatori della comunità e le altre parti interessate sono comprensibilmente concentrati nel tentativo di fermare

Se in un quartiere accadono cose brutte che possono portare a un clima di sfiducia tra gli urbanisti e i residenti. Oltre a sostenere questo lavoro per fermare l’attuazione di uno sviluppo iniquo o mal concepito, gli artisti possono anche aiutare gli organizzatori e i gruppi di quartiere a segnare il proprio posto, esprimere la propria voce e apportare cambiamenti in modi produttivi e creativi.

Gli artisti sono parte della comunità: Gli artisti sono in ogni quartiere, in ogni isolato. Gli artisti sono persone che conoscono il luogo, lo amano e useranno la loro creatività per sfruttare il suo potenziale e le sue opportunità. Un invito agli artisti a utilizzare le proprie capacità creative per sostenere il proprio quartiere può aiutare a sviluppare e attuare piani autentici, vivaci, che riflettono la visione condivisa della comunità per il proprio futuro.

