

LABORATORIO DI ARTE MIGRANTE

Manuale per educatori

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

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.

INTRODUZIONE

Arte&Cultura

Anche se spesso sono poco utilizzate e conosciute, le arti possono trasformare positivamente e dare beneficio alle comunità in alcuni ambiti come lo sviluppo dei giovani e l'educazione, la salute, il benessere, la vitalità del quartiere.

L'Agenda 2030 indirizza chiaramente il ruolo delle arti nel favorire il dialogo interculturale e la coesione sociale, il riconoscimento della componente culturale dell'integrazione degli sfollati e sottolinea il potere della cultura nella promozione della democrazia e per guarire le ferite sociali. La cultura e il lavoro creativo devono essere riconosciuti come fattori chiave per la crescita economica e un messaggero potente per tutte questioni quali la sostenibilità, dalla discriminazione di genere al cambiamento climatico.

La ricerca ha affermato che il singolo fattore più importante nella differenziazione dei livelli di salute e integrazione da un quartiere all'altro è la capacità delle persone di agire insieme su problematiche di interesse comune, è l'ingrediente più inclusivo per fare le differenze maggiori nella salute e nel benessere degli individui e del quartiere. Il capitale sociale si sviluppa attraverso la cooperazione, la ricerca e la scoperta di obiettivi comuni, e creando legami sul piano culturale.

L'Arte negli spazi pubblici

Gli spazi pubblici sono ingredienti essenziali per ogni comunità, forniscono opportunità di incontro alle persone. Queste occasioni di incontro spesso accadono per caso ma possono essere anche attivamente organizzate. L'arte di promuovere interazioni costruttive tra le persone negli spazi pubblici è stata dimenticata in molte comunità.

Quando le persone si coinvolgono nel design, la creazione, e la manutenzione di spazi, sviluppano un interesse acquisito nell'utilizzare e nel mantenere questi spazi. Quando hanno un vero senso della "proprietà" o connessione con gli spazi che frequentano, la comunità diventa un posto migliore in cui vivere, lavorare e da visitare. I sentimenti di rispetto e di responsabilità dei residenti per il luogo li legano a quel luogo e gli uni agli altri.

Comunità e Arte sociale impegnata

Le comunità di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide critiche che richiedono idee e soluzioni creative. L'arte può illuminare la verità, offrire un'esperienza trascendente in un mondo fin troppo letterale, sfidarci a sentire e connetterci alla nostra comune umanità.

La pratica socialmente impegnata, indicata anche come pratica sociale o arte socialmente impegnata, può includere qualsiasi forma d'arte che coinvolga persone e comunità nel dibattito, nella collaborazione o nell'interazione sociale. L'elemento partecipativo della pratica socialmente impegnata, le opere d'arte create spesso hanno uguale o minore importanza all'atto collaborativo di crearle. La pratica socialmente impegnata può essere associata all'attivismo perché spesso si occupa di questioni politiche.

Il coinvolgimento nelle arti può migliorare i risultati sociali dei giovani e dei migranti in tutti gli strati socioeconomici. Le arti hanno un'influenza diretta sulla salute delle persone e della comunità, la presenza delle arti nei quartieri è legata a determinanti sociali positivi e alla coesione della comunità.

La migrazione è un'opportunità per le nostre società di raggiungere il loro pieno potenziale. La nostra iniziativa cerca di creare le condizioni migliori per le persone che arrivano in Europa per essere responsabili dei cambiamenti in grado di agire e creare valore e di essere una fonte di innovazione per le società ospitanti. I Laboratori d'arte intendono conferire potere ai migranti e facilitare l'integrazione attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di competenze e il rafforzamento delle capacità.

Cultura e arte possono promuovere il dialogo interculturale. Nel contesto del fenomeno migratorio e dei rifugiati, è fondamentale esplorare i modi in cui la cultura e le arti possono aiutare a riunire individui e popoli, aumentare la loro partecipazione alla vita culturale e sociale e promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale.

Il Metodo

L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione dei giovani migranti nel lavoro di comunità verso un obiettivo comune, aumentare la consapevolezza e incoraggiare la conversazione intorno a questioni, o forse per migliorare le loro condizioni fisiche o psicologiche. L'arte sta nelle persone che vi prendono parte, nelle azioni che intraprendono e nel cambiamento che creano.

Questo workshop intende essere un incontro tra i diversi attori sociali, che diventa potenzialmente necessario per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi attori sono, oltre alle istituzioni governative, le diverse organizzazioni e piattaforme sociali che sono da anni impegnate nelle lotte sociali, e gli artisti attivisti che vogliono essere coinvolti in queste lotte attraverso l'arte. Le sinergie di questi gruppi coinvolgeranno l'intera popolazione, la cui partecipazione attiva a questo impegno sarà decisiva per lo sviluppo sostenibile.

I partecipanti e il facilitatore

È utile che il facilitatore inizi ogni sessione con delle attività rompighiaccio che si rivelano efficaci e utili a creare un'atmosfera positiva e fiduciosa nel gruppo di lavoro, migliorando le capacità di ascolto reciproco e riflettendo insieme sul tema proposto dal workshop. Le difficoltà linguistiche possono rappresentare l'ostacolo più importante, ma possono essere ridotte al minimo grazie al supporto di alcuni partecipanti che assumono il ruolo di facilitatori linguistici.

I facilitatori dovrebbero incoraggiare i partecipanti a:

- > Riflettere sull'arte come qualcosa di più di un semplice strumento di auto-espressione
- > Vivere l'arte come strumento per chiedere e condividere questioni politiche e sociali all'interno di una comunità
- > Stimolare la cooperazione e la condivisione di diversi background culturali e idee sull'arte
- > Riflettere e scegliere insieme la questione sociale su cui sollevare l'attenzione
- > Essere interattivi nel fare il "lavoro artistico"
- > Lavorare in gruppo
- > Sostenere e aiutare gli altri quando non capiscono e la lingua diventa un ostacolo

Organizzazione: Associazione JARIT

Il ruolo dell'Associazione nel progetto:

- Preparare la relazione finanziaria e di monitoraggio delle attività per il funzionario di controllo interno
- Preparare un rapporto di valutazione, raccoglie risultati e conclusioni per il valutatore esterno
- Stabilire canali di comunicazione di lavoro con i partner
- Supportare il coordinatore nella realizzazione delle relazioni intermedie e finali
- Contribuire allo sviluppo e all'attuazione del piano di diffusione e sfruttamento
- Organizzare la riunione di coordinamento in Spagna
- Partecipare alle riunioni di coordinamento in Guadalupa, Italia, Svezia
- Fornire materiale e informazioni per l'aggiornamento del sito Web e notiziario
- Frequentare il 1 TC per il personale
- Sostenere l'organizzazione del corso di formazione sulla mobilità mista
- Organizzare un evento moltiplicatore locale
- Disseminare le uscite del progetto
- Sfruttare le uscite del progetto
- Implementare le seguenti attività:
 - Elaborare l'Output 5: laboratori artistici
 - Supportare ADILES per la realizzazione dell'output 1 e 6
 - Supportare CESIE per la realizzazione dell'output 2
 - Supportare Beecom per la realizzazione dell'output 3
 - Supportare DUG per l'organizzazione dell'output 4

PARTE GENERALE

DESCRIZIONE DEL WORKSHOP

Obiettivi generali del workshop:

Il partenariato dovrebbe lavorare sugli obiettivi generali da raggiungere (vedi anche gli indicatori che seguono).

Rendere visibili le problematiche sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l'arte pubblica, contribuire alla creazione di una cittadinanza critica, partecipativa e attiva, impegnata nella costruzione di una società globale, giusta ed equa.

Indicatori generali del workshop:

- 1** Livello di integrazione nel gruppo - Mi sento parte del gruppo
- 2.** Diminuzione dei pregiudizi - Ho una diversa percezione dell'altro
- 3** Capacità di creare relazioni e lavorare in squadra - Mi sento sicuro di me e ho stabilito nuove relazioni
- 4** Il workshop come ambiente sicuro e protetto in cui argomenti importanti possono essere discussi
- 5** Partecipazione attiva - Partecipo attivamente al workshop
- 6** Capacità di riflessione su aspetti positivi e critiche alla propria e alla cultura ospitante migliorate
- 7** Aumentata autocoscienza sugli aspetti personali

Gruppo target: Qualsiasi tipo di gruppo, ma in particolare giovani migranti e persone svantaggiate, artisti, volontari, assistenti sociali.

ART MIGRANT esercita le attuali strategie di integrazione, rivolgendosi non solo all'insieme determinato da giovani immigrati e giovani svantaggiati, ma trasversalmente all'intera società.

Durata del workshop: 3 sessioni di 2 ore

Numero di partecipanti: 15-20 persone (dipende dalle esigenze specifiche)

Descrizione generale del workshop:

Il workshop "Art Migrant" è progettato per quattro gruppi, uno per ciascuno dei 4 assi tematici dell'Obiettivo dello Sviluppo Sostenibile o problemi sociali, tra cui scegliere:

- I)** Diritti umani e libertà fondamentali.
- II)** Partecipazione dei cittadini, quartiere sostenibile per un mondo più abitabile.
- III)** Ecologia, ambiente, biodiversità, cambiamenti climatici.
- IV)** Globalizzazione geopolitica, economica e sociale

- Ogni gruppo deve scegliere un argomento, l'intervento artistico nello spazio pubblico sarà svolto attorno a uno di questi argomenti.
- Analizzando il contesto, i gruppi devono rilevare i problemi o le esigenze sociali del luogo.
- Sollevare l'argomento scelto sotto forma di campagna, analizzando e progettando una soluzione o un reclamo.

È importante definire bene la proposta di contenuto. Dopo aver selezionato un tema, i gruppi devono preparare una rappresentazione o una messa in scena artistica di questo tema.

Materiali/Spazio: Tutti i materiali artistici (con la preferenza di materiali ecologici, riciclati, riutilizzati e rispettosi dell'ambiente). Balconi, facciate, muri, alberi, elementi architettonici, arredo urbano, vetrine e altri spazi pubblici, che rispettano l'ambiente e l'intero quartiere; ottenere permessi rilevanti.

Domande per il debriefing:

- Gli obiettivi di sviluppo sostenibile,
- Campagne locali e globali.

Suggerimenti/variazioni:

L'esecuzione di eventi in spazi pubblici implica sempre un'azione da svolgere con pazienza, empatia e rispetto per le persone e le loro opinioni.

Consigliamo la creazione di materiale informativo e/o didattico per il pubblico, dove la proposta artistica è spiegata, la campagna o il tema è dettagliato, gli autori e i partecipanti sono nominati.

Resources::

L'elenco degli obiettivi di sviluppo sostenibile, materiale informativo sull'argomento da trattare.

Attività/ Sessioni

SESSIONE 1

Obiettivo della Sessione 1

- Rilevare e definire i principali problemi e bisogni sociali che saranno temi di intervento artistico. Un'altra opzione è quella di utilizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile come temi, proponiamo di raggrupparli in 4 assi tematici. Sviluppare la proposta artistica che trasmette il messaggio elaborato. Definire i formati, i materiali e i supporti per l'intervento.

Indicatori della sezione 1

- 1 Stimolare a riflettere sulla propria vita e su ciò che diamo per scontato: i nostri effetti personali, le nostre speranze, le nostre convinzioni e le nostre visioni sul futuro.
- 2 Stimolare una metodologia di apprendimento attiva, impegnata e critica.
- 3 Elaborare proposte alternative che possono contribuire a raggiungere il rispetto degli impegni per gli obiettivi di sviluppo sostenibile e migliorare il rispetto e l'interculturalità.

Durata della sezione 1

2- 3 ore, a seconda dell'approccio di ciascun partner. Può essere diviso in 2 parti.

Descrizione/istruzioni:

Riunirsi con i partecipanti e dividere il grande gruppo in 4 o 5 gruppi più piccoli. Ogni gruppo deve riflettere sui problemi sociali, i bisogni o gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di sceglierne uno per gruppo. Ogni gruppo deve pensare a come esprimere e modellare il messaggio. Progettare l'intervento artistico che meglio si adatta al gruppo e che trasmette al meglio l'idea. Come risultato di questa sezione è importante ottenere da ciascun gruppo un elenco di materiali, supporti, risorse e la posizione dell'intervento artistico.

Materiali/Spazio:

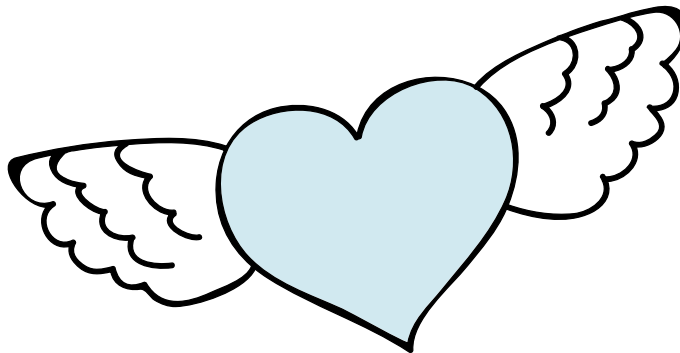
Carte, penne, matite colorate

Suggerimenti/variazioni:

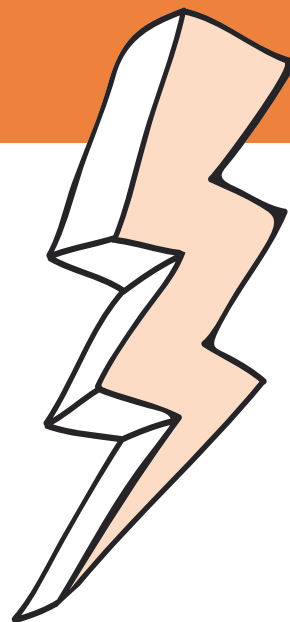
Cerca di garantire che i contenuti delle opere siano riflessioni profonde e critiche e non semplici illustrazioni del soggetto.

Risorse necessarie:

L'elenco degli obiettivi di sviluppo sostenibile, materiale informativo sull'argomento da trattare.

SESSIONE 2

Obiettivo della Sessione 2

- Intervenire artisticamente in uno spazio pubblico esprimendo un messaggio o una rivendicazione e promuovendo la consapevolezza attraverso l'arte e la cultura per quanto riguarda i problemi sociali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile in tutti i cittadini.

Indicatori della sezione 2

- 1** Stimolare la partecipazione attiva dei beneficiari e dell'opinione pubblica che diventano più consapevoli dei problemi sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Diffusione efficace degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
- 2** Promuovere la consapevolezza dei problemi sociali, dei bisogni o degli obiettivi delle Nazioni Unite.
- 3** Aumentare la capacità di riflessione dei bisogni sociali da una prospettiva artistica e culturale.

Durata della sezione 2

2- 3 ore, a seconda dell'approccio di ciascun partner.

Descrizione/istruzioni:

Effettuare gli interventi artistici nello spazio pubblico scelto o, nel caso in cui il lavoro sia svolto separatamente, installarlo nello spazio pubblico corrispondente.

Materiali/Spazio:

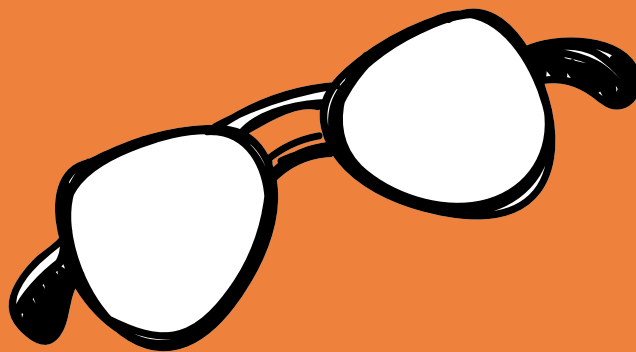
materiali artistici definiti nella sessione 1

Suggerimenti/variazioni:

Essere informato e ottenere in anticipo tutti i permessi necessari per gli interventi negli spazi pubblici.

Risorse necessarie:

Permessi necessari per l'installazione delle opere d'arte.

SESSIONE 3

Obiettivo della Sessione 3

- Riflettere sui risultati del workshop e su come promuovere l'intervento artistico presso tutta la cittadinanza.

Indicatori della sezione 3

- 1 Elaborare materiali informativi o didattici per far conoscere il lavoro artistico e la comunicazione nei social network.

Durata della sezione 3

2- 3 ore, a seconda dell'approccio di ciascun partner.

Descrizione/istruzioni:

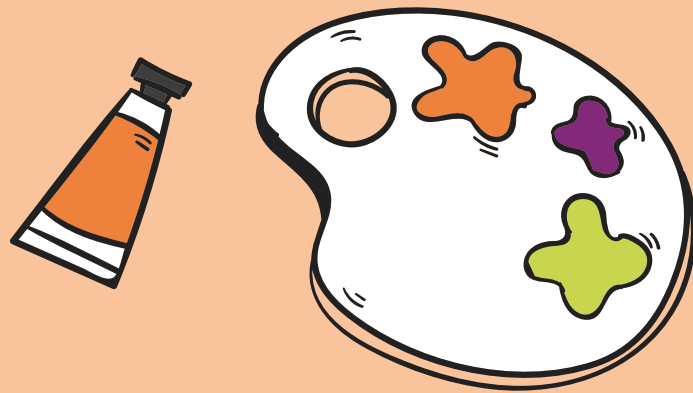
Condivisione del lavoro svolto, analisi di ciascuna proposta artistica e discussione sul raggiungimento degli obiettivi. Quali sarebbero i migliori materiali, design e formati per la diffusione delle proposte artistiche al fine di promuovere la consapevolezza del pubblico in generale. Preparazione di materiale didattico e / o depliant informativi, organizzazione di visite guidate (solo il disegno, da non effettuare).

Materiali/Spazio:

Carte, penne, matite colorate

Risorse necessarie:

L'elenco degli obiettivi di sviluppo sostenibile, materiale informativo sull'argomento da trattare.

LABORATORIO
DI ARTE MIGRANTE