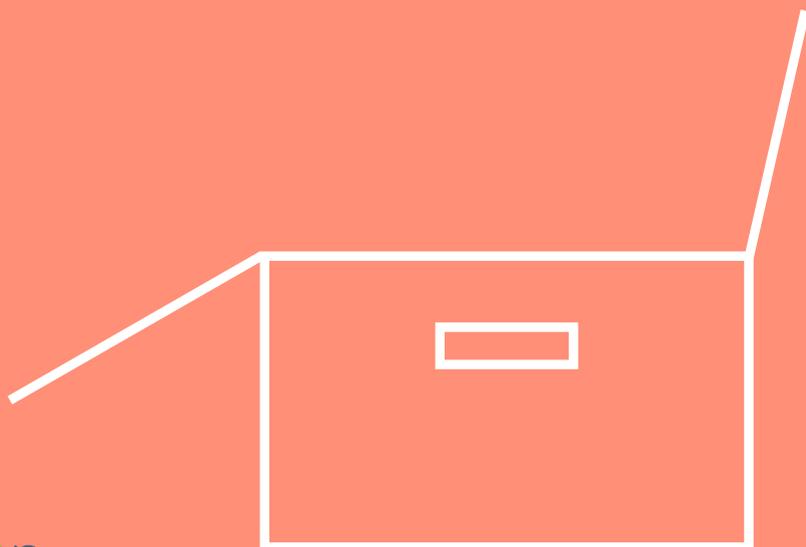

Educazione, Arti e Impegno Sociale: Esplorare il Valore Educativo della Pratica Artistica

Una Guida per le Attività di Educazione Artistica

Educazione, Arti e Impegno Sociale:

Esplorare il Valore Educativo della Pratica Artistica - Una Guida per le Attività di Educazione Artistica

Work package n°4 - Animazione Culturale, Curriculum non formale e Catalogo: Le potenzialità educative dell'esercizio artistico

Pubblicato da: Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Rappresentata da: Barbara Murn Vrviščar

Fondatore: Comune di Lubiana

Redazione: Urša Strehar Benčina in Maša Pfeifer

Autori: Urša Strehar Benčina, Boris Beja, Boštjan Franetič, Olivija Grafenauer, Nuša Jurjevič, Urša Rupnik, Ana Vipotnik

Design e illustrazioni: Maša Pfeifer

Traduzione: Marcello Caruso

Impaginazione: Grafoblika

Foto e video: Igor Sukur

Lubiana, agosto 2024

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Co-funded by
the European Union

ELPIS Artistic expression, performance
and social innovation:
the role of the educator for the
accessibility of the arts

OTRY THEATRE

PIONIRSKI DOM
CENTER ZA KULTURO MLADIH

Educazione, Arti e Impegno Sociale:
Esplorare il Valore Educativo della Pratica Artistica

Una Guida per le Attività di Educazione Artistica

INDICE DEI CONTENUTI

1. ELPIS — UNO SPIRITO DI SPERANZA: <i>un quadro di riferimento</i>	6
2. NOI CI CREDIAMO: <i>una visione</i>	9
3. UMANIZZARE I CENTRI EDUCATIVI: <i>un problema</i>	12
4. COME STIMOLARE: <i>una prospettiva</i>	16
5. L'ARTE È OVUNQUE: <i>una metodologia in fase di preparazione</i>	20
6. RELATE: <i>uno spazio più sicuro</i>	24
7. METTILO IN MOVIMENTO: <i>un prodotto o un risultato?</i>	28
8. PENDIO SCIVOLOSO, CONFINI E LIMITI: <i>una limitazione</i>	33
9. FLY: <i>una motivazione per continuare</i>	36
10. CONNETTITI: <i>per maggiori informazioni</i>	40

1. ELPIS – UNO SPIRITO DI SPERANZA: un quadro di riferimento

ELPIS è un progetto collaborativo che coinvolge tre paesi – Italia, Croazia e Slovenia – e quattro istituzioni partner:

Idrisi Cultura e Sviluppo Palermo (capofila), Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto Bagheria, The Rijeka Youth Theatre e Pionirski dom – Centre for Youth Culture, Ljubljana.

Tutte le istituzioni partecipanti sono dedicate all'uso delle arti per coinvolgere le comunità, creare connessioni e sensibilizzare su diverse questioni sociali in vari contesti. Questa collaborazione internazionale ci ha permesso di esplorare pratiche diverse, scambiare esperienze di programmi di successo e condividere valori essenziali per affrontare argomenti delicati in diverse situazioni di apprendimento e lavorare con gruppi target diversificati.

In Slovenia, il progetto si concentra sull'integrazione della cultura e dell'arte con l'educazione formale, in particolare per quanto riguarda le tematiche sociali. I temi chiave emersi durante il progetto includono:

cooperazione, connessione, gioco, esperienza, consapevolezza, fiducia, espressione, processo, perseveranza e comunità.

Il laboratorio sloveno: 3 fasi

1. INIZIO: Abbiamo iniziato pianificando e fissando obiettivi per i laboratori, invitando pedagoghi esperti, insegnanti, studenti e operatori giovanili a unirsi a noi.

2. WORKSHOPS: Abbiamo organizzato 6 laboratori iniziali per introdurre varie forme d'arte e il loro potenziale uso nell'educazione formale. A questi sono seguiti altri 9 laboratori. I pedagoghi artistici di diverse discipline hanno coinvolto i partecipanti nell'esplorazione di differenti forme d'arte e tematiche sociali, permettendo loro di acquisire conoscenze e sviluppare competenze per promuovere la creatività nel proprio lavoro.

3. ANALISI: Abbiamo condotto 55 interviste per valutare lo »stato dell'arte« attuale, che hanno portato a riflessioni ed esplorazioni su come integrare l'arte nell'educazione formale. Insieme, abbiamo valutato, riflettuto e analizzato il processo.

RISULTATO: Uno strumento progettato per ispirare, incoraggiare e influenzare pedagoghi e facilitatori a combinare educazione formale e informale e includere più arte nel loro lavoro.

Cosa suggeriamo:

Stabilire un framework comune: Scambiare aspettative con tutti i soggetti coinvolti nel processo di educazione artistica.

Preparazione: Identifica i tuoi obiettivi e bisogni, metti in atto il piano, rifletti e valuta il risultato. Se necessario, adatta e ripeti il processo.

Come:

- **Condividi i tuoi piani:** Utilizza un documento comune per la modifica collaborativa. **Comunica liberamente e apertamente.**
- **Sperimenta e adatta:** **Non avere paura di provare cose nuove senza conoscere tutte le risposte.** Visualizza, pianifica e prepara le attività, ma concentrati sul processo piuttosto che sul risultato specifico.
- **Osserva e rifletti:** Offri esperienze e osserva le risposte. Adatta e modifica in base ai risultati. **Ricorda, non esiste fallimento nell'uso dell'arte come parte del processo di apprendimento, solo informazioni su ciò che ha funzionato e ciò che non ha ancora funzionato.**
- **Discuti e condividi:** **Condividi dubbi e vittorie.** Comprendi che ciò che funziona una volta potrebbe non funzionare sempre, ma attraverso l'osservazione e la riflessione, puoi identificare principi con una maggiore probabilità di successo.

2. NOI CI CREDIAMO: una visione

La cultura e le arti hanno sempre rappresentato modi vitali per gli esseri umani di esprimersi, creare comunità, connettersi tra loro, condividere storie, sperimentare una gamma di emozioni e riflettere sul mondo che li circonda. Attraverso questo coinvolgimento, gli individui possono immaginare nuove possibilità e realtà per il loro mondo.

Tuttavia, il gioco e l'arte sono spesso percepiti come non produttivi, non seri e non importanti. Questa percezione è legata alla mancanza di finanziamenti, supporto sistemico e quadri strategici che riconoscano l'arte e la cultura come componenti essenziali dello sviluppo e dell'esistenza umana.

Possiamo cambiare questa situazione attraverso due passi complementari:

1. Approccio dal basso verso l'alto: Integrare i principi dell'educazione artistica non formale nei quadri dell'educazione formale attraverso il lavoro di educatori e pedagoghi a tutti i livelli di istruzione, dall'infanzia all'università e oltre.

2. Incoraggiare cambiamenti sistemici: Promuovere politiche, finanziamenti e cambiamenti sistemici che supportino l'educazione artistica e permettano diversi modi e pratiche di apprendimento dell'arte.

L'apprendimento sistematico e il supporto sotto forma di istruzione beneficerebbero sia gli insegnanti e gli studenti delle facoltà pedagogiche, sia gli studenti delle facoltà artistiche senza programmi pedagogici. L'arte dovrebbe far parte dell'educazione umana fin dalla tenera età per introdurre modi diversi di comprendere il mondo e di esprimersi. Aiuta a diversificare le prospettive, promuove il pensiero creativo e critico e amplia i nostri modi di conoscere. Sperimentare qualcosa in prima persona è essenziale per una vera comprensione. L'arte affina e rafforza la nostra consapevolezza, percezione e intuizione. Ci insegna a mettere in discussione le nostre azioni e quelle degli altri e a esaminarle da angolazioni diverse. Giocare e sperimentare sono cruciali per la conoscenza di sé, la comprensione degli altri e la comprensione del mondo.

L'arte ci connette in vari modi. Per la maggior parte delle arti performative, la comunità è un prerequisito. Anche nelle forme d'arte più individuali, si stabilisce una comunicazione: tra il tema e l'artista, e tra l'artista e il pubblico. Questa comunicazione, anche se indiretta, può trascendere spazio e tempo per risuonare con gli altri.

Questa comunicazione aperta incoraggia la ricerca e lo sviluppo della conoscenza. Osservare, ascoltare, percepire ed esprimersi sono approcci inestimabili nell'educazione. La cultura e l'arte offrono percorsi per immaginare nuove possibilità, scoprire ciò che è importante per noi, sperimentare la co-creazione e acquisire un senso di agenzia.

Perché l'educazione artistica dovrebbe essere intrecciata con l'educazione formale?

Nonostante le sfide legate alla continua difesa dell'arte, è essenziale chiederci perché riteniamo che l'arte sia significativa. Questa riflessione ci aiuta a definire i nostri valori e le nostre idee su perché l'arte sia necessaria, indispensabile e cruciale per lo sviluppo individuale e comunitario. Praticare l'arte ci aiuterà anche a stabilire obiettivi educativi specifici per le attività e a vedere il quadro complessivo, trovando significato anche quando sorgono difficoltà.

Cosa suggeriamo:

Condividi una visione comune: non limitarti a parlarne, mettilo in pratica tu stesso.

Come:

- **Pratica ciò che insegni:** Partecipa alle attività che promuovi. Frequenti workshop, pratica l'arte personalmente e condividi l'esperienza con la tua comunità.
- **Sperimenta e collabora:** Guida i tuoi colleghi insegnanti/educatori attraverso i giochi, gli esercizi e le attività che hai pianificato. Permettiti di essere guidato anche da altri.
- **Costruisci connessione e fiducia:** Comprendersi meglio aiuta a stabilire un quadro basato su credenze e valori condivisi. Supportatevi a vicenda e date spazio alla crescita.
- **Pratica un feedback costruttivo:** Rimani sensibile ai tuoi pregiudizi percettivi e alle tue limitazioni. Riconosci il valore dei diversi approcci per definire un quadro comune e apprezzare prospettive diverse.

Quali sono le tue esperienze? Perché pensi che l'educazione artistica dovrebbe essere intrecciata con l'educazione formale?

3. UMANIZZARE I CENTRI EDUCATIVI: un problema

Il campo dell'educazione dovrebbe condividere obiettivi simili a quelli dell'arte – funzionare come un terreno di gioco, uno spazio per esperienze e sperimentazioni, e un luogo per fare errori, coesistere, co-creare e costruire una comunità. Idealmente, l'educazione dovrebbe concentrarsi sulla formazione di individui dotati di capacità intellettuale, abilità di pensiero critico e la capacità di raccogliere, selezionare e combinare informazioni. Inoltre, dovrebbe coltivare l'empatia, l'espressione e la regolazione delle emozioni, e una vita consapevole, con la consapevolezza sia del nostro corpo che del corpo collettivo dell'umanità.

Sfortunatamente, il sistema educativo attuale non supporta sufficientemente questo approccio olistico all'apprendimento. La competitività e la focalizzazione su voti elevati hanno oscurato altri aspetti importanti dell'educazione. Integrare l'arte nella pedagogia può sostenere

un cambiamento graduale di focus all'interno del sistema educativo.

Integrare le arti non formali nell'educazione formale

Quando si incorpora l'educazione artistica non formale in contesti formali, è importante tenere a mente i seguenti aspetti:

Autorità e Flessibilità: Mantenere l'autorità nelle attività non formali all'interno di contesti formali può essere impegnativo, poiché ogni situazione e spazio ha le proprie aspettative e codice di condotta. Tuttavia, abbiamo la libertà di giocare con le regole chiarendo il contesto dell'attività. Stabilendo e co-creando le aspettative con i partecipanti, possiamo gestire l'equilibrio tra struttura e flessibilità.

Tempo per l'Esplorazione: Può essere difficile trovare tempo per esplorare nuovi approcci partecipativi ed esperienziali, che si basano più sulla scoperta e sulla ricerca di vari percorsi educativi. Gli educatori dovrebbero concedersi la possibilità di sperimentare questi metodi, ma essere anche pronti a tornare agli approcci familiari quando necessario.

Valutazione e Voti: Sebbene i sistemi di valutazione e votazione siano necessari per l'apprendimento sotto pressione e per l'uso delle conoscenze, possono anche essere limitanti e rigidi, favorendo la competitività anziché la creatività. L'educazione artistica non formale può aiutare gli studenti a esercitarsi nella performance sotto pressione e a sviluppare punti di forza diversi di fronte alle sfide.

Inclusione delle Arti in Diversi Ambiti: Essere aperti e creativi implica trovare modi per incorporare le arti in tutti i campi del sapere. Alcuni suggerimenti per l'applicazione includono:

- Testare nozioni preconcepite e stereotipi all'inizio di una lezione.
- Esplorare temi e argomenti in modo creativo o introdurre nuove informazioni in modi diversi.

- Riflettere e rinforzare le conoscenze appena acquisite e valutare la comprensione.
- Scaldare il corpo e la mente.
- Rilassarsi e concentrarsi durante le pause.
- Collegare il gruppo e offrire modi vari per esprimere sentimenti e condividere opinioni, creando così relazioni all'interno della classe.

Gli educatori sono incoraggiati a trovare le proprie opportunità per includere metodi e tecniche artistiche che risuonano sia con loro che con i loro studenti.

Il ruolo dei centri educativi e delle scuole

Il ruolo delle scuole dovrebbe adattarsi ai cambiamenti della società. Con l'enorme quantità di informazioni disponibili, è sempre più necessario che gli educatori assumano un ruolo editoriale per aiutare gli studenti a dare senso alle informazioni che ricevono. Le scuole possono e dovrebbero essere reti di apprendimento che incoraggiano e sperimentano vari approcci e metodi, idealmente attraverso l'esperienza, l'esplorazione, il fare errori e l'apprendimento a dare e ricevere feedback costruttivo attraverso diversi modi di espressione.

I valori nel praticare arte e insegnamento

I valori presenti nella pratica artistica dovrebbero riflettersi anche nell'insegnamento. Per raggiungere questo obiettivo, gli educatori devono essere disposti e pronti ad apprendere nello stesso modo. Gli errori dovrebbero essere considerati opportunità di apprendimento, necessari e giocosi, qualcosa che può essere corretto. Gli errori possono illuminare diversi aspetti della comprensione, portandoci in luoghi che non raggiungeremmo se avessimo paura di commetterli. Sebbene gli errori possano causare frustrazione, superare questa frustrazione costruisce resilienza e fiducia sia per gli educatori che per gli studenti.

L'insegnamento e la creazione artistica dovrebbero entrambi convalidare l'esplorazione, la curiosità, l'uguaglianza e la diversità. Anche se i cambiamenti nel sistema scolastico possono richiedere tempo, gli approcci didattici individuali possono adattarsi e cambiare rapidamente.

Cosa suggeriamo:

Integrare l'arte nell'educazione formale: Trova ciò che deve essere aggiunto al framework dell'educazione formale e ritagliati del tempo per integrarlo, anche se solo per pochi minuti. Cerca di osservare l'effetto che questo cambiamento produce.

Come:

- **Impegnati Personalmente:** Partecipa a workshop e sperimenta i metodi in prima persona. Utilizza ciò che risuona maggiormente con te. Potrebbe essere solo un gioco, una canzone, un esercizio o un breve compito, e poi trasferiscilo ai tuoi studenti. Il tuo entusiasmo genererà entusiasmo negli altri. Per accendere la passione negli altri, devi prima accendere la passione in te stesso.

- **Facilita la Riflessività:** Chiedi ai partecipanti come si sono sentiti a eseguire o a interagire con una forma d'arte. Comprendi che, sebbene le attività di educazione artistica siano spesso divertenti, potrebbero non avere sempre l'impatto desiderato. Persisti e troverai attività che portano gioia e coinvolgono il gruppo, aiutandoli a superare risentimenti e frustrazioni.

- **Apprezza la Diversità:** Segui la curiosità del gruppo, apprezza le differenze all'interno del gruppo e rispondi combinando metodi e approcci diversi.

4. COME STIMOLARE: una prospettiva

Dopo aver identificato i nostri valori e obiettivi nell'insegnamento e acquisito un po' di esperienza, è importante scegliere e selezionare un metodo. Vivere i processi artistici in prima persona è cruciale, poiché include la nostra pratica di insegnamento o facilitazione attraverso l'osservazione di approcci e metodologie pedagogiche. Partecipare ripetutamente a workshop e attività ci consente di vivere l'esperienza senza peso e di essere aperti al processo, osservando come altri educatori creano ambienti sicuri essenziali per l'educazione artistica. Comprendendo i loro approcci e metodi, possiamo strutturare le nostre attività e creare un approccio didattico ispirante ed efficace che si allinei con le nostre personalità e con il contesto educativo.

Prima di sviluppare una metodologia, è importante riconoscere l'incertezza, le difese e le paure che accompagnano ogni nuova esperienza. Quando creiamo un metodo basato sulle

nostre conoscenze, possiamo solo prevedere il processo fino a un certo punto, informati dalle nostre esperienze o da gruppi precedenti. Limitarsi a un solo risultato desiderabile può farci sentire fuori controllo. Questa incertezza può anche influenzare i partecipanti che vivono il processo per la prima volta. Tuttavia, questo è l'unico modo per sviluppare un metodo: creando e esplorando coraggiosamente senza conoscere il risultato o il percorso emotivo che ci porterà e porterà ai partecipanti.

A volte, il controllo della qualità del processo diventa un problema di controllo stesso. Sugeriamo di partire con la sperimentazione, esplorando metodi, materiali e tecniche senza spingere per risultati perfetti. Creare come azione dovrebbe essere sufficiente per iniziare lo sviluppo del metodo. Fidati del fatto che anche se il processo non funziona come pianificato, fornisce opportunità di apprendimento. Osserva cosa puoi trarre dall'esperienza. Non preoccuparti se non tutti i partecipanti rispondono allo stesso modo. Ripeti le attività per vedere se approcci diversi causano resistenza. L'obiettivo è iniziare.

Spesso ci concentriamo troppo sull'interpretazione, la codifica, i messaggi e la ricezione dell'arte, e dimentichiamo che l'entusiasmo per l'arte è il primo passo per utilizzarla come metodo didattico. Ognuno può godere dell'arte a modo proprio. L'enfasi sull'interpretazione offusca gli aspetti dell'esperienza, del sentimento e della percezione. Insegnare tecniche, competenze, metodi, scuole, approcci, stili e storia è importante, ma l'esperienza personale è il primo passo verso l'ignoto, verso un mare di possibilità e verso la libertà all'interno delle forme. Condividi la tua gioia per l'arte e provoca interpretazioni individuali con domande come:

- **Cosa vedi?**
- **Cosa senti?**
- **Perché pensi di sentirlo?**
- **Dove ti ha portato la tua mente durante l'esperienza?**
- **Cosa fai quando pensi di non comprendere?**

- **Puoi collegarlo a qualcosa che conosci?**
- **Se non ti piace, cosa non ti piace?**
- **Cosa dovrebbe avere per piacerti di più?**
- **Dobbiamo apprezzare tutto ciò che viviamo?**
- **Cosa suscita almeno un po' di interesse per te?**
- **Come puoi usare la tua immaginazione per trovare la tua interpretazione del lavoro svolto all'interno del gruppo?**

Entrambi i processi – fare e osservare – significano vivere. Permetti lo sviluppo di nuove interpretazioni. Incoraggiale e discuti con loro. Costruisci fiducia negli studenti, incoraggiali a sentire e interpretare i propri sentimenti e guidali a vedere diversi strati a partire dalla loro esperienza.

Cosa suggeriamo:

Supera la paura di metterti alla prova: Non perdere l'incoraggiamento se le cose non vanno come previsto. Tieni a mente i tuoi obiettivi ma rimani aperto all'apprendimento sia attraverso il successo che il fallimento. Impara consumando arte, praticandola e leggendo al riguardo. L'arte stessa è il miglior insegnante.

Come:

- **Prepara Con Cura:** Raccogli i materiali, stabilisci obiettivi, crea un piano di lezione, sviluppa un quadro per la discussione e conduci ricerche.
- **Accogli le Sorprese:** Sii pronto a deviare dal piano. All'inizio, può sembrare di entrare nell'ignoto, ma l'esplorazione diventa familiare col tempo.
- **Documenta le Osservazioni:** Annota le tue osservazioni, anche se brevemente. Registra cosa ha funzionato e cosa no e rifletti sul perché. Considera le tue aspettative e come si allineano ai risultati.

- **Consenti la Riflessività:** Include del tempo per la riflessione dopo le attività. Alcuni partecipanti hanno bisogno di più tempo e spazio per esprimere come si sentono.

Seguendo questi passaggi, puoi accendere una passione per l'arte nei tuoi studenti e creare un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente.

5. L'ARTE È OVUNQUE: una metodologia in fase di preparazione

Scegliere la forma d'arte da integrare nella tua metodologia didattica è una decisione personale e flessibile. Inizia con ciò che ti appassiona e con cui sei più familiare, e prenditi del tempo per ampliare le tue conoscenze partecipando a workshop o eventi e connettendoti con artisti. Concentrati inizialmente su una forma d'arte, ma rimani aperto all'integrazione di altre man mano che procedi. Non è necessario essere esperti in tutte le forme d'arte per collegarle ai tuoi argomenti o trarne ispirazione. Condividi le tue conoscenze, preparati ad affrontare sfide e continua a imparare insieme ai tuoi studenti e da solo.

L'esplorazione delle arti tramite i laboratori di ELPIS in Slovenia

Nei workshop ELPIS in Slovenia, abbiamo esplorato varie forme d'arte:

- **Respirazione e voce**
- **Movimento e danza**
- **Teatro d'improvvisazione**
- **Arte visiva (pittura, collage, schizzo)**
- **Musica (ritmo, canto, strumenti Orff)**
- **Combinazione di arte visiva e movimento**

Abbiamo iniziato a combinare le forme d'arte mettendo in coppia i pedagoghi artistici e organizzando workshop per pedagoghi, studenti e operatori giovanili, durante i quali hanno esplorato i temi dei confini, delle frontiere e delle periferie attraverso le due forme d'arte di loro scelta. Alla fine dei workshop, abbiamo presentato i risultati di diversi gruppi, ottenendo risultati unici nonostante avessero lo stesso insegnamento, argomento e pedagoghi. Questo ha dimostrato che l'esecuzione e i risultati non sono mai gli stessi.

Le forme d'arte possono essere interconnesse in numerosi modi, poiché l'arte offre un vasto campo di esplorazione, affrontando vari argomenti e sviluppando l'immaginazione, espandendo i nostri campi di associazione e condividendo e acquisendo esperienze personali. Collaborativamente possediamo più conoscenze rispetto a quelle che abbiamo come individui singoli.

Contenuti affrontati

I nostri argomenti includevano **periferie, confini, limiti e barriere**. I pedagoghi hanno interpretato questi temi in vari modi, ponendosi domande su cosa volessero focalizzarsi:

- Limiti fisici e confini del corpo o dello spazio che stiamo creando?
- La linea su un foglio come limite o confine?
- Le periferie come aree che di solito vengono trascurate?
- Come ci stiamo avvicinando a questi temi che hanno la possibilità di essere esplorati da molteplici prospettive: politica, personale, sociale, immaginativa, linguistica, attivista, storica, ecc.?

Strutturare l'attività

Prima di introdurre l'attività, considera queste domande per aiutarti a strutturarla:

- Qual è l'obiettivo dell'attività proposta?
- Quale approccio artistico e metodologia verranno utilizzati?
- Quali competenze sono necessarie per il facilitatore?
- Qual è il tempo previsto e la dimensione del gruppo?
- Quali materiali e preparazioni dello spazio sono richiesti?
- Come sarà strutturato il tempo in combinazione con il contenuto?
- Come verranno introdotte e concluse l'attività?
- Quali sono i criteri per misurare il successo dell'attività?

Riflessione e adattamento

Riflettere sull'attività è essenziale per comprendere perché sia riuscita o fallita. Anche fattori come il timing (ad esempio, se l'attività viene svolta prima o dopo il pranzo) possono influire significativamente sull'esito. Tuttavia, non preoccuparti eccessivamente delle condizioni perfette. Concentrati piuttosto su come stabilire un quadro di base e migliorare le condizioni man mano che procedi.

Criteri di successo

I criteri di successo per un'attività possono variare, ad esempio:

- Partecipazione e coinvolgimento
- Apprendimento di nuovo vocabolario
- Espansione del cerchio delle aspettative e delle associazioni
- Padronanza di una tecnica o metodo
- Comprensione del contenuto

Anche se tutto è stato eseguito correttamente ma ha prodotto risultati diversi, ci insegna a rimanere osservatori e ad

adattare i nostri piani se necessario (oppure ad apprezzare ciò che è e non ciò che dovrebbe essere).

Cosa suggeriamo:

Prepara, pianifica e scegli, ma lascia anche che il processo si svolga naturalmente. Osserva, rifletti e fidati di te stesso e del processo. Sii onesto con il gruppo, mostra controllo e ammetti quando le cose deviano dal piano. Discute cosa avrebbe potuto essere fatto meglio e impara dall'attività attuale.

Come:

- **Impegnati Personalmente:** Partecipa a workshop, invita artisti e osserva come lavorano con i gruppi. Discute e studia i loro metodi di preparazione.

- **Rifletti:** Tieni un quaderno o un file per la preparazione delle attività e prenditi del tempo per riflettere su ciascuna attività.

- **Sperimenta:** Prova approcci, atteggiamenti e stili diversi. Fidati e sviluppa la tua voce e espressione personale.

- **Collabora:** Invita colleghi a osservare le tue attività, partecipa alle loro sessioni e scambia feedback sulle esperienze.

Abbracciando questi metodi, puoi creare un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente che integra l'arte nell'educazione formale in modo efficace.

6. RELATE: uno spazio più sicuro

Quando parliamo con le persone delle loro esperienze creative preferite con l'arte, spesso menzionano un'energia speciale, un'atmosfera particolare, una connessione e una sensazione che hanno provato nel loro corpo – sentirsi rilassati e vivi allo stesso tempo, riuscendo a ottenere più di quanto pensassero fosse possibile. Attraverso l'arte, le persone incontrano parti di sé che non sapevano di avere o che non vedevano da tempo. Quando abbiamo analizzato e tradotto questo in idee concrete su cosa rende le condizioni giuste per raggiungere questo stato, una cosa è diventata molto chiara: stabilire uno spazio sicuro è il punto di partenza più importante. Come possiamo farlo?

1. Quadro Chiaro dell'Attività

- Stabilire un Obiettivo: È importante sapere perché stiamo svolgendo un'attività. Stabilire un obiettivo non significa conoscere già il risultato, ma implica comprendere la nostra

motivazione. Un obiettivo chiaro fornisce un senso di scopo e direzione.

- **Definire il Quadro:** Delineare chiaramente i confini e le aspettative dell'attività. Questo quadro porta sicurezza al gruppo e può essere adattato secondo necessità. Ascolta il gruppo e adatta le attività in base alle loro esigenze, che siano di rilassamento o stimolazione.

2. Costruire Fiducia

- **Fiducia nei Facilitatori:** La fiducia inizia dai facilitatori. Dobbiamo fidarci delle nostre intenzioni e dello spazio che creiamo. Questa fiducia aiuterà i partecipanti a fidarsi del processo, soprattutto quando si affrontano cose nuove e sconosciute.

- **Fiducia tra Partecipanti:** Incoraggia la fiducia all'interno del gruppo. Assicurati che nessuno sminuisca o derida gli altri. Uno spazio sicuro si basa su rispetto e supporto reciproci, permettendo a tutti di contribuire senza paura di giudizio.

3. Coerenza, Reazione e Onestà

- **Comportamento Coerente:** Sii coerente nelle tue azioni e reazioni. Affronta immediatamente i comportamenti irrispettosi per mantenere un ambiente rispettoso. Incoraggia i partecipanti a provare cose nuove, anche se non le comprendono completamente all'inizio.

- **Comunicazione Onesta:** Crea un ambiente dove osservazioni e sentimenti onesti possano essere condivisi apertamente. Questo riduce la tensione e favorisce un senso di coesione nel gruppo.

4. Rispetto

- **Rispetto delle Differenze:** Usa parole e discussioni per chiarire perché certi comportamenti sono rispettosi o irrispettosi. Stabilire confini chiari e incoraggiare i partecipanti a esprimere i propri confini per promuovere il rispetto reciproco.

5. Autorità

- **Autorità Relazionale:** L'autorità dovrebbe basarsi su conoscenza, competenze, rispetto, coerenza e fiducia, piuttosto che su uno status gerarchico. È importante guidare con consapevolezza e modestia, mantenendo un equilibrio tra guidare e apprendere.

6. Facilitazione: Sicurezza e Responsabilità

- **Responsabilità Condivisa:** La facilitazione implica incoraggiare esplorazione e scoperta mantenendo l'ambiente sicuro. I partecipanti dovrebbero sapere di condividere la responsabilità per mantenere questo spazio sicuro.

- **Considerazioni Pratiche:** Affronta i bisogni di base e le questioni logistiche (ad es., pause, accesso ai bagni) per aiutare i partecipanti a sentirsi sicuri in una situazione altrimenti sconosciuta.

7. Varietà

- **Accogliere la Diversità:** Riconosci che non tutti i partecipanti reagiranno allo stesso modo o apprezzeranno le stesse attività. Incorpora una varietà di espressioni e attività per soddisfare le diverse preferenze e livelli di comfort e allo stesso tempo sfida tutti ad adattarsi alle preferenze degli altri.

8. Feedback

- **Feedback Costruttivo:** Inizia con feedback positivo, riconoscendo il coraggio, l'esplorazione, l'impegno e lo sforzo. Fornisci commenti critici in modo supportivo, focalizzandoti sulla crescita e sull'esplorazione continua.

- **Esempi di Feedback:** Cosa ha funzionato e cosa no? Dove i partecipanti hanno mostrato il massimo e il minimo coinvolgimento? Come possono i partecipanti immergersi ulteriormente nell'attività? Come possono esplorare modi diversi di approcciarsi alle attività?

L'espressione "spazio più sicuro" viene utilizzata perché le diverse persone hanno bisogno di condizioni diverse per sentirsi

si completamente al sicuro. Tuttavia, possiamo cercare di creare uno spazio che supporti sufficientemente tutte le persone per lavorare creativamente, condividere, aprirsi in una certa misura ed esprimersi.

Cosa suggeriamo:

Osserva te stesso e crea un codice di condotta comune.

Come:

- **Discussione:** Inizia discutendo con il tuo gruppo come ciascuno desidera sentirsi nello spazio condiviso. Di cosa avete bisogno gli uni dagli altri per sentirvi al sicuro e sostenuti?
- **Crea un Poster:** Usa dei post-it per creare un poster con delle linee guida che fungano da bussola per il gruppo. Questo può servire come promemoria visivo degli obiettivi e degli accordi collettivi.
- **Essere Consapevoli degli Altri:** Rifletti su azioni o comportamenti che ti hanno fatto sentire al sicuro. Considera cosa potrebbero avere bisogno gli altri per sentirsi allo stesso modo. Questa empatia può aiutare a favorire un ambiente di supporto.
- **Comprendere le Esigenze Diverse:** Riconosci che è impossibile creare uno spazio in cui tutti si sentano sempre ugualmente sicuri. Le persone hanno esigenze diverse: alcuni richiedono più istruzioni, altri preferiscono meno; alcuni necessitano di più attenzione, altri di più spazio; alcuni prosperano con più stimoli, altri con meno. Rifletti, adatta e sii flessibile rispetto a queste esigenze variabili.

Favorendo una comunicazione aperta e tenendo conto delle esigenze diverse, puoi creare un ambiente più inclusivo e di supporto.

7. METTILO IN MOVIMENTO: *un prodotto o un risultato?*

È estremamente importante essere consapevoli e decidere quale sia la direzione delle nostre attività educative artistiche. Come abbiamo già descritto, a volte gli obiettivi definiti e scelti differiscono e non corrispondono agli obiettivi raggiunti nell'attività. Questo non è un problema finché rimaniamo osservatori e consapevoli di ciò che sta accadendo e della direzione principale che vogliamo prendere con l'attività.

Lavorare con l'arte per raggiungere un prodotto artistico (un dipinto, una performance, un artefatto, ecc.) predispone anche il processo. Può e dovrebbe iniziare in modo simile in tutti i campi dell'espressione artistica, in un ambiente rilassato e creativo, con l'apprendimento delle tecniche, metodologie, lavoro con materiali diversi, sviluppo di competenze diverse ed esplorazione dell'autoespressione.

Distinguere tra Approcci Orientati al Processo e Orientati al Prodotto:

Nell'educazione artistica, ci sono due approcci principali: orientato al processo e orientato al prodotto. Ciascuno ha il proprio focus e benefici.

- **Approccio Orientato al Processo:** Questo approccio enfatizza il viaggio della creazione piuttosto che il prodotto finale. Valuta l'esplorazione, la sperimentazione e la crescita personale. Gli studenti apprendono tecniche, sviluppano abilità e si esprimono senza la pressione di produrre un pezzo finale rifinito. L'obiettivo principale è incoraggiare la creatività, favorire l'amore per l'arte e costruire fiducia nelle proprie capacità. Questo approccio è flessibile e adattabile, permettendo cambiamenti e aggiustamenti in base alle esigenze e risposte del gruppo.

- **Approccio Orientato al Prodotto:** Questo approccio si concentra sulla creazione di un'opera d'arte finita e presentabile. Comporta più struttura, disciplina e spesso una tempistica definita. Gli studenti lavorano verso un obiettivo specifico, perfezionando il loro lavoro per soddisfare determinati standard. Questo approccio insegna perseveranza, attenzione ai dettagli e come gestire le critiche costruttive. È particolarmente utile quando si prepara per esposizioni, performance o qualsiasi scenario in cui l'opera d'arte sarà presentata a un pubblico.

Bilanciare Disciplina e Creatività

È cruciale trovare un equilibrio tra questi due approcci per fornire un'esperienza educativa artistica completa. Mentre l'approccio orientato al processo nutre la creatività e l'espressione personale, l'approccio orientato al prodotto infonde disciplina e la capacità di lavorare verso un obiettivo tangibile.

- **Integrare Entrambi gli Approcci:** Inizia con un approccio orientato al processo per permettere agli studenti di esplorare e sperimentare. Man mano che il progetto avanza, introduci

gradualmente elementi dell'approccio orientato al prodotto per guidarli verso la creazione di un pezzo finito.

- **Incoraggiare la Flessibilità:** Anche quando ci si concentra sul prodotto finale, mantieni un certo grado di flessibilità. Permetti agli studenti di apportare modifiche ed esplorare nuove idee che potrebbero emergere durante il processo di creazione.

- **Supporto e Guida:** Fornisci supporto e guida costanti. Aiuta gli studenti a gestire lo stress e la pressione che possono derivare dal lavorare verso un prodotto finito. Incoraggiali a vedere le sfide e i contrattempi come opportunità per l'apprendimento e la crescita.

- **Celebrare i Successi:** Riconosci sia il processo creativo sia il prodotto finale. Celebra l'impegno, l'esplorazione e l'apprendimento avvenuti lungo il percorso, così come l'opera d'arte completata.

Bilanciando disciplina e creatività, possiamo creare un ambiente che valorizza sia il viaggio artistico che il risultato, favorendo uno sviluppo ben arrotondato nei nostri studenti.

Cosa suggeriamo:

- **Usa Obiettivi Diversi come Strumento Motivazionale:** A seconda delle esigenze del gruppo, possiamo concentrarci su obiettivi diversi durante il lungo processo di lavoro creativo: esprimere, esplorare creativamente il tema, incarnare, apprendere tecniche, lavorare verso un prodotto, ecc.

- **Discuti Insicurezze e Paura del Fallimento:** Sottolinea sia il processo che il risultato finale per affrontare le insicurezze e la paura del fallimento. Assicurati che lo spazio rimanga sicuro, anche quando ci si concentra sul risultato finale.

▪ **Concentrati su Apprendimento e Sviluppo:** Ricorda a te stesso e ai tuoi studenti che apprendere, esporsi all'arte e sviluppare competenze sono passi essenziali per la crescita e per costruire fiducia nei materiali che creiamo.

Come:

▪ **Riconosci Stress e Vulnerabilità:** Sii consapevole dello stress che deriva dalla vulnerabilità di esporsi. Riconosci che tutte le espressioni artistiche combinano elementi intimi, personali, sociali e relazionali.

▪ **Incoraggia il Coraggio e la Condivisione:** Promuovi il coraggio nella condivisione delle proprie voci e comprendi che non abbiamo il controllo totale su come il pubblico percepirà il nostro lavoro. È un'esperienza condivisa tra il creatore, il prodotto e il pubblico.

▪ **Concentrati sull'Importanza del Processo:** Sottolinea l'importanza di ricercare il tema, le tecniche, i materiali, i concetti e gli approcci. Il processo di scoperta, plasmatura ed espressione di ciò che conta è fondamentale.

▪ **Coltiva un Senso di Scopo:** Enfatizza che il significato del prodotto finale risiede nel trasmettere ciò che è importante per il creatore. Che si tratti di un messaggio, bellezza, approccio, esplorazione, domanda o provocazione, l'atto di metterlo in mostra dovrebbe riflettere i valori del creatore.

▪ **Incoraggia il Pensiero Riflessivo:** Educa le persone a riflettere su ciò che è più importante per loro e a considerare questi aspetti attraverso le loro espressioni artistiche.

▪ **Tratta il Risultato Finale come un'Opportunità di Apprendimento:** Non dimenticare mai che il risultato finale è anche parte del processo e un'opportunità di apprendimento. Continua a imparare e a affinare il tuo gusto per l'arte immergendoti in essa e

cercando feedback onesti e costruttivi su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato.

• **Interagisci con Professionisti dell'Arte:** Quando prepari un prodotto, i professionisti dell'arte possono essere di grande valore e supporto. Connettiti con loro e apprendi dalle loro esperienze e feedback.

Bilanciando l'attenzione tra il processo e il risultato finale e creando un ambiente di supporto, possiamo aiutare gli studenti ad abbracciare la vulnerabilità, sviluppare le loro competenze ed esprimere ciò che è più importante per loro.

8. PENDIO SCIVOLOSO, CONFINI E LIMITI: *una limitazione*

Non possiamo fare tutto. Risorse limitate, come tempo, spazio, dimensione del gruppo, materiali e fondi, spesso ci frustrano. Tuttavia, queste limitazioni possono anche servire come punti di partenza per trovare condizioni migliori e sistemi di supporto più solidi.

A volte, limiti chiari possono stimolare la creatività. Ad esempio, dividere lo spazio di lavoro a metà con una linea sul pavimento introduce un confine con cui giocare: attraversarlo, camminarci attorno o cercare di cancellarlo può generare una varietà di associazioni, storie e significati.

Abbraccia i limiti

Le limitazioni possono essere sia utili che frustranti. Quando creiamo ed esploriamo con l'arte, potremmo sentirci insoddisfatti del risultato, trovandolo brutto o poco raffinato. La pratica artistica

può anche aprire spazi emotivi, potenzialmente scatenando traumi. Mentre alcuni partecipanti potrebbero reagire positivamente, diventando più aperti e condividendo, altri potrebbero aver bisogno di supporto aggiuntivo. Come educatori, è fondamentale riconoscere quando è necessario un aiuto professionale e indirizzare i partecipanti verso le risorse appropriate. L'arte non è terapia, anche se può avere effetti terapeutici.

Gestire vulnerabilità e riflessione

Incoraggia la vulnerabilità e l'auto-espressione, ma chiudi sempre le sessioni con una riflessione per aiutare i partecipanti a elaborare le loro esperienze. Argomenti inaspettati possono sorgere durante le attività, richiedendo supporto da parte di altri educatori. Sii onesto e umile, osservando e imparando da ogni interazione. Affronta le discussioni sensibili con attenzione e sensibilità, e sii pronto ad ammettere quando non hai tutte le risposte.

Cosa suggeriamo:

Sii consapevole dei limiti e usali come framework.

Come:

- **Costruisci una Rete di Supporto:** Trova persone che possono aiutarti a superare le varie limitazioni.
- **Comunica con i Partecipanti:** Chiedi loro quali sono le loro esigenze e suggerimenti per soluzioni.
- **Ammetti l'Incertezza:** Riconosci che non sai tutto e affronta l'ignoto con coraggio.
- **Stabilisci Confini:** Sii chiaro e deciso nel proteggere i confini dei partecipanti e i tuoi.

- **Accetta le Limitazioni:** Comprendi che il risultato del processo è sempre all'interno delle limitazioni date.
- **Accogli il Cambiamento e la Sorpresa:** Lasciati cambiare e sorprendere dal processo.
- **Pratica il Coraggio:** Modella il coraggio per i tuoi partecipanti.

Riconoscendo e lavorando all'interno delle nostre limitazioni, possiamo creare un ambiente di supporto e creatività che favorisca la crescita e l'apprendimento sia per gli educatori che per i partecipanti.

9. FLY: una motivazione per continuare

CI VUOLE TEMPO. Richiede supporto. Significa tornare ai tuoi valori e alla visione che avevi per il processo più di una volta, o persino rivederla e adattarla. Significa trovare altre persone che credono in idee simili. Ma significa anche trovare persone che credono in idee diverse. Soprattutto, dovresti osservare te stesso e prenderti cura di te. Se sembra essere troppo, trova modi per semplificare le cose. Vale sempre la pena tentare, anche quando sembra un fallimento; potresti aver imparato qualcosa durante il processo.

Sottolinea la Cura di Sé per gli Educatori

Come educatori, dobbiamo prenderci cura di noi stessi prima di tutto. Per questo motivo, incoraggiamo a partecipare a workshop, corsi e attività. È il modo in cui riempiamo il nostro bicchiere per poterlo condividere con gli altri. Credici e non lasciare che le sfide o anche i fallimenti ti demotivino. Torna

ripetutamente ai tuoi valori e alla tua visione. Come educatori, abbiamo la limitazione più grande di tutte: il tempo. Cosa vogliamo fare con esso? Crea e fai parte di attività che ti ispirano e gioca, cogli diverse opportunità e sii aperto a nuove esperienze.

Consigli Pratici per Mantenere la Motivazione e Affrontare le Sfide:

- **Stabilisci Obiettivi Realistici:** Suddividi la tua visione a lungo termine in obiettivi più piccoli e raggiungibili. Questo aiuta a mantenere un senso di progresso e realizzazione.
- **Rifletti Regolarmente:** Prenditi del tempo per riflettere sulle tue esperienze, sia positive che negative. Identifica cosa ha funzionato bene e cosa no e utilizza queste intuizioni per adattare il tuo approccio.
- **Cerca Supporto:** Costruisci una rete di colleghi e amici che possano offrirti supporto, feedback e incoraggiamento. Non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno.
- **Equilibra Lavoro e Riposo:** Assicurati di avere un equilibrio sano tra lavoro e riposo. Pianifica pause e momenti di inattività regolari per ricaricarti.
- **Rimani Ispirato:** Partecipa ad attività artistiche e creative che ti ispirano. Visita mostre, leggi su nuove tecniche e rimani curioso riguardo alle diverse forme d'arte.
- **Celebra i Piccoli Successi:** Riconosci e celebra i piccoli traguardi lungo il percorso. Questo può aumentare il tuo morale e mantenerti motivato.
- **Pratica la Compassione verso Te Stesso:** Sii gentile con te stesso. Comprendi che i contrattempi sono una parte naturale del processo di apprendimento e creativo. Permettiti di fare errori e di imparare da essi.

• **Mantieni uno Stile di Vita Sano:** Prenditi cura della tua salute fisica mangiando bene, esercitandoti regolarmente e dormendo a sufficienza. Un corpo sano sostiene una mente sana.

• **Rimani Connesso:** Mantieni i contatti con altri educatori e artisti. Condividere esperienze e idee può offrire nuove prospettive e rinvigorire il tuo entusiasmo.

E il gruppo che stai conducendo verso il mondo delle arti?

Alcuni partecipanti saranno profondamente emozionati. Altri sentiranno una nuova libertà. Alcuni riconosceranno e coglieranno le possibilità che l'arte offre. Alcuni saranno visti sotto una luce diversa, avendo la possibilità di esprimersi in modi mai provati prima. Alcuni acquisiranno strumenti per trovare nuovi percorsi, mentre altri libereranno la loro pressione interiore. Ogni persona prenderà qualcosa di unico dall'esperienza, anche se non è esattamente ciò che loro o tu avresti immaginato. C'è sempre un modo per adattarsi e provare qualcosa di diverso per raggiungere i risultati desiderati.

L'arte vale sempre l'energia, il tempo e il denaro. Può ampliare le nostre prospettive e esperienze, facendoci sentire visti, ascoltati e compresi. Può spingerci a immaginare l'inaspettato, sfidare gli stereotipi, portare leggerezza e gioia e suscitare emozioni che conducono a una riflessione più profonda. Interagendo con l'arte, vi ritorniamo continuamente, attratti dal suo potere trasformativo.

Cosa suggeriamo:

Vai avanti. Trova le tue motivazioni per continuare. Cerca supporto e modi per perseverare.

Come:

- **Fallo e basta:** Immergiti nel processo con tutto il cuore.
- **Rifletti:** Valuta regolarmente le tue esperienze e impara da esse.
- **Accogli la vulnerabilità:** Riconosci i momenti di difficoltà come opportunità per costruire strutture migliori e rafforzarti.
- **Condividi il tuo percorso:** Comunica le tue difficoltà e successi con gli altri. Condividere le debolezze è una forza che può ispirare nuove idee e favorire la comunità.
- **Esprimi le tue idee:** Manifesta le tue opinioni, passioni e intuizioni creative. Incoraggia gli altri a fare lo stesso.
- **Persevera:** Continua a andare avanti, anche quando è difficile. Stai facendo progressi.
- **Torna alle basi:** Rivedi le domande fondamentali: Perché? Come? Con cosa? Con chi?
- **Godi del processo:** Bilancia la serietà con il divertimento. Comprendi la complessità, ma non avere paura di prendere le cose con leggerezza a volte.
- **Usa il tempo saggiamente:** Riconosci il tempo come una risorsa preziosa e sfruttalo al massimo.
- **Supera le paure:** Affronta con coraggio l'ignoto.

RESPIRA e DIVERTITI

10. CONNETTITI: per maggiori informazioni

Contatta le organizzazioni di partenariato se desideri maggiori informazioni:

Pionirski dom – Center za kulturo mladih:

www.pionirski-dom.si, bjanka.krsmanc@pionirski-dom.si

The Rijeka Youth theatre:

<https://linktr.ee/trytheatre>, trytheatre.official@gmail.com

Idrisi Cultura e Sviluppo ETS:

www.idrisiculturaesviluppo.org info@idrisiculturaesviluppo.org

Liceo Ginnasio di Stato F. Scaduto:

<https://www.liceoscadutobagheria.edu.it> papc01000v@istruzione.it

