

Erasmus+

ang
AGENZIA
NAZIONALE
PER I GIOVANI

In My Art

Inclusive Multicultural
societies through Art

Directrices para aplicar la metodología de Arte Migrante

Experiencias europeas basadas en el arte como
herramienta para la construcción de una comunidad
inclusiva

2020 / 2021

Directrices para aplicar metodologías de Arte Migrante

Experiencias europeas basadas en el arte como
herramienta para la construcción de una comunidad
inclusiva

2020 / 2021

N.º de proyecto ERASMUS : 2019-2-IT03-KA205-016717

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, no siendo la Comisión responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

EQUIPO EDITORIAL

Coordinador del proyecto: Per Esemplio (Italia) - Emanuela Firetto

Editor: Arte Migrante (Italia) - Bianca Arnold, Rosa Maria Curró, Vincenzo Andricciola

Diseñador gráfico: United Societies of Balkans - Thomas Totskas

Ilustrador: Paolo Ambrosio (por las tarjetas de Arte Migrante)

Organizaciones socias:

- AWO Bremerhaven Kreisverband e.V (Alemania) - Dra. Margaret Brugman, A. Sabili, R. Izgalieva
- Arte Migrante (Italia) - Bianca Arnold, Rosa Maria Curró, Vincenzo Andricciola
- Groupe de Recherche et de Realisations pour le Developpement rural (Francia) - Alexane Alix, Benoit Arrachart
- Asociación caminos - Asociación para el intercambio educación y desarrollo social (España) - Christie Scott Hands, Angela Pittl
- United Societies of Balkans (Grecia) - Chiara Parrucci, Zacharias Piazas and Yannis Tsilsou
- Merseyside Expanding horizons (Reino Unido) - Cinzia Miatto, Anna Bellan, Marta Lázaro Echavarren

COLABORACIONES:

Agradecimiento especial a nuestras entidades socias locales que han contribuido a la implementación de la investigación mediante la promoción de la información sobre el proyecto y su conexión con jóvenes.

Italia (Palermo)

- Moltivolti

Italia (Bologna)

- Piazza Grande
- Associazione il cerchio dalla Libia a via Libia

Francia (Lille)

- Deep France, France
- Mi-trajectoires, France
- Singa, France
- Latitudes contemporaines

Alemania (Bremerhaven)

- PädZ (Pädagogisches Zentrum e.V.)
- Quartiersmeisterrei Lehe (Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH)

Reino Unido (Liverpool)

- The Joseph Lappin Centre

España (Málaga)

- Málaga Acoge

TABLA DE CONTENIDOS

	<u>Página</u>
Índice	
<i>Introducción</i>	6
<i>Resumen del proyecto y partenariado</i>	7
<i>Cómo influyó la pandemia en el desarrollo del proyecto</i>	14
I. DIRECTRICES	
1.1 <i>Objetivos</i>	15
1.2 <i>Método: La antropología visual como método y experiencia</i>	16
1.3 <i>Directrices: formato y enfoque</i>	17
1.4 <i>Tarjetas «Arte Migrante» como herramienta para reimaginar la comunicación creativa</i>	18
II. LAS EXPERIENCIAS: SIETE CASOS DE ESTUDIOS EUROPEOS	
2.1 <i>MEH - ¿En Zoom? ¡Zumba!</i>	21
2.2 <i>USB - Contra las limitaciones de la mente</i>	24
2.3 <i>AWO - El desafiante viaje In My Art presencial y en línea</i>	28
2.4 <i>Caminos - ¿Funciona un trabajo de intervención juvenil basado en el arte en un entorno en línea?</i>	33
2.5 <i>Arte Migrante - La polémica historia de Arte Migrante y reuniones en línea: la tecnología del espacio abierto</i>	37
2.6 <i>Per Esempio - Intrecci fotografici - Nuestra ciudad, tu lugar familiar</i>	40
2.7 <i>GRDR- Contando nuestras historias sin palabras</i>	45
<i>Conclusiones</i>	48
<i>Fuentes</i>	49
<i>Anexos</i>	50

Introducción

Las personas que trabajan con jóvenes desempeñan un papel esencial en la sociedad, ya que tienen la responsabilidad y la posibilidad de desencadenar poderosos procesos de empoderamiento social y de construcción de la comunidad basados en los valores de la libertad, la paz y el respeto de los derechos humanos..

Como continuación del Producto Intelectual 1 (IO1) del proyecto «Investigación-acción para determinar el impacto del arte en la inclusión social», las organizaciones socias participantes ha desarrollado estas directrices sobre cómo aplicar los métodos y prácticas basados en el arte probados durante la fase de pilotaje del Producto Intelectual 2 «Programa de formación sobre cómo utilizar el arte como metodología inclusiva» (IO2). Esta guía incluye un video tutorial que muestra los métodos utilizados durante el proyecto. La guía está dirigida a formadores/-as, trabajadores/-as juveniles, educadores/-as y trabajadores/-as sociales que quieran desarrollar ideas innovadoras y conocimientos sobre la promoción de la construcción de comunidades inclusivas a través del arte o las artes.

Estas directrices representan el Producto Intelectual 3 (IO3) de «In my Art», una producción a través de la cual los socios pretenden compartir el elemento innovador del proyecto, que consiste en una amplia variedad de escenarios y contextos para activar procesos de construcción comunitaria intercultural a través del Arte. El video tutorial muestra el viaje realizado por los jóvenes y los trabajadores juveniles y sus comunidades locales, acompañando y explicando aún más las directrices y el manual del proyecto.

Debido a la pandemia de COVID-19, la organización coordinadora del proyecto revisó el desarrollo de las directrices en cuanto a metodología y calendario. Ahora, más que nunca, se trata de un recurso que ayuda a las personas jóvenes y a las personas que trabajan con jóvenes a enfrentarse a los complejos retos a los que se enfrentan las personas de todo el mundo.

En las siguientes páginas se hablará de los fundamentos de las directrices del proyecto a través de historias inspiradoras.

Resumen del proyecto y del partenariado

Resumen del proyecto

«In my Art» (Inclusive Multicultural societies through Art) es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus Plus (2014 - 2020). El proyecto tiene como objetivo empoderar a las personas jóvenes para promover la inclusión social y la construcción de comunidades interculturales, especialmente en contextos multiétnicos donde las personas migrantes tienen menos oportunidades de participar en las comunidades de acogida como ciudadanas activas.

El proyecto «In my Art» persigue los siguientes objetivos:

- Sensibilizar a las personas y organizaciones que trabajan con jóvenes sobre las necesidades y deseos reales de las personas jóvenes.
- Adaptar eficazmente los métodos y las prácticas basados en las artes a diferentes contextos multiculturales, compartiendo y desarrollando entre las organizaciones prácticas eficaces y sostenibles inspiradas en el método «Arte Migrante».
- Construir comunidades inclusivas basadas en la cultura del diálogo, la cohesión, la valorización de la diversidad y la no discriminación.
- Promover la participación activa de las personas jóvenes en su comunidad, centrándose en los jóvenes en riesgo de exclusión social debido a sus obstáculos culturales, sociales y económicos.

«In my Art» prevé el desarrollo de los siguientes resultados intelectuales:

- IO1: Investigación sobre el impacto del arte en la inclusión social
- IO2: Programa de formación sobre el uso del arte como metodología inclusiva
- IO3: Directrices sobre cómo aplicar la metodología de Arte Migrante

Son el resultado de un proceso participativo que involucra a las personas que trabajan con jóvenes y a las personas jóvenes en actividades locales (investigación-acción sobre el terreno y pilotaje) e internacionales (actividad de aprendizaje-enseñanza-formación). Los/-as trabajadores/-as juveniles han iniciado un camino de aprendizaje con el objetivo de aumentar sus competencias y herramientas educativas para trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social y apoyarles para que se involucren en su comunidad de acogida, compartiendo y desarrollando prácticas inclusivas y sostenibles. A través del proyecto, los socios trataron de atender las necesidades de las personas jóvenes de entre 16 y 26 años con antecedentes migratorios y con obstáculos sociales, culturales y económicos para desencadenar un proceso de inclusión dentro de la comunidad local.

Cada organización socia involucró a sus propios socios locales que no participan formalmente en el proyecto, pero que contribuyen a poner en valor y difundir los resultados más allá de la elegibilidad del proyecto, movilizando nuevos recursos. Esos socios apoyaron las actividades del proyecto en cada una de las comunidades locales implicadas, ofreciendo espacios para celebrar talleres y reuniones, co-creando eventos para mejorar los resultados del proyecto y participando en el desarrollo del plan de actividades para ampliar la visión de las necesidades reales de los beneficiarios.

Este partenariado ayudó a las organizaciones asociadas a reforzar su red local y a mejorar su impacto en las comunidades locales.

Resumen del partenariado

El partenariado de «In my Art» está compuesta por siete organizaciones socias europeas.

Per esempio (coordinator)
Italia, Palermo

Arte Migrante
Italy, Bologna

MEH - Merseyside Expanding Horizons
Reino Unido, Liverpool

USB - United Societies of Balkans
Grecia, Thessaloniki

AWO Bremerhaven Kreisverband
Alemania, Bremerhaven

Asociación Caminos
España, Málaga

GRDR - Groupe de Recherche et de
Realisations pour le Developpement rural
Francia, Lille

Descripción de las organizaciones

Las siete organizaciones europeas participan en la formación de las personas jóvenes a través de la educación en diferentes entornos y contextos socioculturales multiétnicos en los que el diálogo intercultural y la cohesión social son esenciales para construir sociedades inclusivas e igualitarias.

Per Eempio - IT

Per Eempio es una organización sin ánimo de lucro fundada en Palermo en 2011 con el objetivo de promover procedimientos de construcción de comunidades inclusivos. Per Eempio se centra en el desarrollo integral de individuos y comunidades a través de enfoques educativos y métodos participativos no formales para fomentar las propias capacidades y la participación activa de personas jóvenes y adultas en la sociedad.

Trabajamos con personas jóvenes, personas adultas y comunidades, especialmente con personas y grupos en riesgo de exclusión social debida a desventajas culturales, sociales, económicas, educativas o geográficas, con especial hincapié en el abandono escolar temprano (centrándose en jóvenes de entre 6 y 16 años), la inclusión social de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, el empoderamiento, el aprendizaje continuo con adultos/-as del sector de la educación y jóvenes que no estudian, no reciben formación ni trabajan.

La asociación promueve procesos de oportunidades de aprendizaje y desarrollo de comunidades a través de cooperación local, nacional e internacional.

Página web: <https://peresempionlus.org/>

Merseyside Expanding Horizons - UK

Merseyside Expanding Horizons (MEH) es una asociación ya establecida en el sector voluntario y comunitario

MEH se centra en la inclusión social a través de asociaciones para ofrecer proyectos que brinden apoyo a personas en desventaja en el empleo, la formación, el trabajo autónomo y el desarrollo de iniciativas sociales mediante una amplia variedad de metodologías de aprendizaje informales. Ofrecemos servicios y apoyo a varios grupos en exclusión.

MEH tiene una gran experiencia en el apoyo a personas de entornos desfavorecidos para que participen plenamente en la sociedad a través del aprendizaje. Tenemos experiencia gestionando programas de servicio voluntario, de tutorías que dan apoyo a miembros de la comunidad, incluidas las minorías étnicas, mujeres y hombres en situación de aislamiento, personas con trastornos mentales para que desarrollen sus habilidades y competencias en el empleo y el trabajo autónomo.

Nuestro equipo tiene una formación muy diversa e incluye asesoramiento profesional, educación para personas adultas, salud y bienestar, trabajo social y psicología, investigación, diálogo intercultural, creación de empresas y el sector privado.

Página web: <https://www.expandinghorizons.co.uk>

United Societies of Balkans - GR

United Societies of Balkans (USB) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con sede en Salónica, Grecia, que trabaja en los sectores de la juventud, los derechos humanos y el diálogo intercultural.

Fue fundada en 2008 por un grupo de personas jóvenes activas que deseaban abordar los problemas sociales que afectan a los/-as jóvenes de los Balcanes y Europa del Este.

La visión y el objetivo de la organización es la promoción del empoderamiento juvenil, la participación en la vida política y económica, la movilidad juvenil, el voluntariado y los derechos humanos. En concreto, USB concede gran importancia a sus recursos humanos, ya que la evolución de la organización está directamente relacionada con la evolución de las personas que la componen. USB trabaja en el ámbito de la juventud, la educación no formal, los derechos humanos, las artes, el diálogo intercultural, los nuevos medios de comunicación, las cuestiones de género, la ecología y el deporte.

Página web: <https://www.usbngo.gr/en>

AWO Bremerhaven - DE

AWO Kreisverband Bremerhaven e.V. (organización benéfica alemana) defiende una sociedad democrática, solidaria y equitativa, ayudando a todos los necesitados, independientemente de su color de piel, nacionalidad, religión o creencias. Creemos que la solidaridad es una característica esencial de la sociedad civil europea y estamos comprometidos con la democracia y la justicia. Los principales campos de trabajo son la educación infantil, la logopedia para niños y adultos, los servicios para niños y jóvenes, el asesoramiento social y el trabajo con inmigrantes y refugiados, problemas de drogadicción, la psiquiatría social, el trabajo con personas mayores y la formación y cualificación. Tenemos más de 70 servicios e instalaciones, con más de 1.300 empleados a tiempo completo que atienden a miles de personas.

Los proyectos de duración limitada para prevenir el desempleo juvenil, apoyar el empleo de personas migrantes, exdrogadictas y desempleados son también parte importante de nuestro trabajo, así como la formación profesional y educación superior en el ámbito del trabajo social. En cooperación con otras asociaciones juveniles democráticas, ejercemos presión para obtener políticas juveniles eficaces.

Página web: <http://www.awo-bremerhaven.de/>

Arte migrante - IT

Arte Migrante es un grupo apolítico y aconfesional nacido en 2012 en Bolonia, Italia. Organizamos reuniones semanales abiertas a todas las personas cuyo objetivo es promover la inclusión a través del arte. Son bienvenidas las personas estudiantes, migrantes, sin techo, trabajadoras, desempleadas, jóvenes y mayores. A lo largo de los años, el grupo ha crecido y, hoy en día, pueden encontrarse muchos grupos dinámicos en toda Italia: Bolonia, Módena, Parma, Reggio Emilia, Imola, Rimini, Pisa, Turín, Cuneo, Settimo Torinese, Alejndria, Alba, Milán, Como, Trento, Pádova, Nápoles, Latina, Cagliari y Palermo. También está presente en España, la isla de Chipre y Denver, EE.UU. (puede verse las actualización en la página web www.arteMigrante.eu). La actividad principal de «Arte Migrante» consiste en la organización de eventos semanales abiertos basados en estas 3 actividades:

- Un juego de presentación para conocernos y «romper el hielo».
- Una cena compartida en la que cada persona lleva su plato favorito o tradicional.
- Por último, el momento en el que todas las personas pueden compartir «algo»: ese «algo» puede ser un baile, música, un poema, una obra de teatro... ¡Cualquier cosa! No obstante, cualquier cosa que no sea ofensiva, xenófoba, homófoba, racista o sexista.

Página web: www.arteMigrante.eu

Asociación Caminos - Asociación para el intercambio educación y desarrollo social - SP

Las actividades de la asociación sin ánimo de lucro Caminos, fundada en 2014 se centran en los sectores de la educación y el trabajo social. Nuestro nombre indica la importancia de encontrar nuevos modos para alcanzar objetivos y descubrir recursos y oportunidades individuales para superar desafíos juntos y juntas.

Nos centramos en el desarrollo y la transferencia de métodos innovadores de otros países dentro del contexto europeo a entidades españolas que ofrecen servicios permanentes.

Entre nuestros principales objetivos se incluyen la promoción del intercambio y la comunicación, la mejora de las oportunidades individuales de desarrollo, el fomento de la inclusión social de personas en situación de desventaja y el desarrollo de metodologías innovadoras en el ámbito de la formación, la educación y el desarrollo social a través de la cooperación nacional e internacional.

Asociación Caminos ofrece personal con experiencia que trabaja con diferentes grupos destinatarios en varios entornos educativos y participativos.

Página web: <https://www.asoccaminos.org/>

Groupe de Recherche et de Realisations pour le Developpement rural - FR

GRDR Migration-Citoyenneté-Développement es una ONG internacional que trabaja desde 1969 para fomentar el desarrollo local de territorios a la vez que acompaña a personas migrantes en su territorio de acogida y en sus proyectos para su región de origen. GRDR basa su acción en tres pilares: la proximidad a nivel local, la valorización de interdependencias en una escala transnacional o internacional y la producción de conocimientos sobre y para los territorios. GRDR trabaja desde hace 50 años en el servicio de desarrollo local en conexión con la migración entre Francia (Île-de-France, Hauts-de-France y Alta Normandía) y África occidental (Senegal, Mali, Mauritania y Guinea Bissau)

La acción de GRDR se estructura alrededor de dos ejes principales: la movilidad humana y la gobernanza ciudadana de los territorios. El equipo de Francia trabaja para promover la integración y la inclusión social de personas inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo. GRDR colabora con organizaciones de educación para el desarrollo, educación popular, en el campo artístico, para fomentar la apertura a los demás y el mundo para las personas jóvenes, para cambiar actitudes en cuanto a la migración y luchar contra estereotipos y discriminación.

Página web: <https://www.grdr.org/>

Cómo influyó la pandemia en el desarrollo del proyecto

El repentino confinamiento de los países europeos implicados en 2020, el distanciamiento físico y la imposibilidad de viajar para participar en las movildades de aprendizaje requirieron la ejecución de la mayoría de las actividades en línea, replanteando los métodos y las herramientas, así como las necesidades de las personas participantes implicadas. Aunque la pandemia limitó profundamente las oportunidades de vida, también estimuló el pensamiento creativo de las personas participantes y el desarrollo de nuevas habilidades, las competencias digitales. Aún limitados por la pandemia y las barreras digitales, diversos orígenes culturales se dieron cita en línea. Se han creado alianzas entre nuevos socios interesados, las personas participantes se han sentido menos aisladas y las actividades han conectado a la comunidad local. Se utilizaron herramientas y plataformas en línea para promover la participación.

Los trabajadores y las trabajadoras juveniles de cada país asociado se reunieron con las personas jóvenes locales que participaban en los procesos mediante sesiones de grupo presenciales y en línea, o mediante métodos de trabajo híbridos (en línea y fuera de línea) y les apoyaron en la adopción de medidas para la creación de comunidades interculturales.

«Al mirar atrás, me doy cuenta de la cantidad de estrategias nuevas que tuvimos que buscar sin esperarlo en un principio. Utilizamos diferentes métodos para comunicarnos y trabajar en equipo, y estas experiencias nos cambiaron.» (Rosa Maria Currò)

1. Las directrices

1.1 Objetivos

Las directrices sobre la aplicación de las metodologías inspiradas en «Arte Migrante» son el resultado de un proceso participativo y creativo de nueve meses, de marzo a julio de 2021, que se realizaron junto a las actividades de pilotaje en cada comunidad local de Europa (IO2). El objetivo de las directrices es facilitar la puesta en marcha de iniciativas basadas en el arte e inspiradas en el método «Arte Migrante» (véase el programa de formación - IO2) en comunidades multiculturales mediante el uso de formatos e idiomas accesibles y adaptados a los jóvenes.

El objetivo era aprender los siguientes ocho fundamentos del método Arte Migrante y probarlos en las diferentes comunidades locales, teniendo en cuenta las diversidades culturales que identifican los diferentes contextos:

1. Participación espontánea y abierta a todas las personas
2. Responsabilidad compartida
3. Enfoque horizontal (sin jerarquías, sin expertos)
4. Escucha activa de todas las personas
5. Compartir culturas
6. No juzgar
7. El arte como cualquier tipo de expresión propia
8. Creación de un espacio «seguro»

Estas prácticas se han desarrollado a partir de la Investigación-Acción sobre el impacto del Arte en la Inclusión Social (IO2), seguida de una formación de personas que trabajan con jóvenes «Compartiendo los resultados de la Investigación-Acción y aprendiendo sobre la metodología "Arte Migrante"» y la fase de pilotaje para construir un programa de formación sobre el uso del Arte como metodología inclusiva (IO2).

1.2 El método: la antropología visual como método y experiencia

«Arte Migrante» propuso utilizar la antropología visual como método y experiencia de aprendizaje para acceder y aprender mejor de las experiencias de las diferentes organizaciones asociadas y responder a la necesidad de repensar los métodos a causa de la pandemia de COVID-19.

Este método utiliza material audiovisual para describir, analizar, comunicar e interpretar los comportamientos humanos (visualanthropology.net).

Dentro del proyecto «In my Art», se invitó a los jóvenes y a los/-as trabajadores/-as juveniles a «ponerse en la piel» del antropólogo visual y a recoger:

1. Archivos de vídeo de las actividades de pilotaje
2. Grabaciones de vídeo de las entrevistas con las personas participantes

Los/-as trabajadores/-as juveniles de cada organización asociada se formaron en el método de antropología visual en el marco de «Arte Migrante».

La herramienta de vídeo -filmación

La herramienta de vídeo -filmación se refiere a la grabación de las reuniones de coordinación con un grupo base de jóvenes y el foro abierto con la comunidad, tanto en línea como fuera de línea.

Recomendaciones sobre cómo llevarlo a cabo:

«No te preocupes por el resultado. Compórtate como un antropólogo que no sabe qué material será relevante para el libro al principio de su investigación. Toma nota de todo lo que ocurre» (Bianca Arnold, Arte Migrante).

La herramienta de vídeo -entrevistas

Las entrevistas en vídeo pretenden dar visibilidad al punto de vista personal de las personas jóvenes y de las personas que trabajan con ellas implicadas.

Las entrevistas a las personas que trabajan con jóvenes tenían como objetivo investigar las siguientes cuestiones:

- Temores, expectativas hacia ellas mismas como trabajadoras juveniles, hacia su grupo de jóvenes y a su comunidad local
- La dinámica del proceso de «Construcción del grupo de coordinación»
- Metodologías y herramientas utilizadas
- Reacciones de la comunidad local

Las entrevistas a las personas jóvenes tenían como objetivo investigar las siguientes cuestiones:

- La motivación para participar en la experiencia «Arte Migrante».
- La experiencia de formar parte de un grupo de iguales que organiza actividades interculturales para la comunidad
- La experiencia de las actividades basadas en el arte.
- Los resultados del aprendizaje

El documento «Resúmenes de sesión» se ha utilizado como «diario de campo» para informar sobre la experiencia.

Además de la información sobre las actividades y metodologías aplicadas durante las actividades de pilotaje, el esquema de la sesión también se centró en los procesos y los resultados. Se pidió a las personas que trabajan con jóvenes que se expresaran sobre los resultados de aprendizaje, las dinámicas de grupo y la forma en que los objetivos y las prácticas se adaptaron a cada contexto local teniendo en cuenta la pandemia (véase los anexos).

La herramienta de vídeo creada incluye entrevistas individuales a trabajadores/-as juveniles y jóvenes, y la herramienta de grabación que filma los momentos colectivos (en línea y fuera de línea).

Los resultados son profundos y motivadores. Permiten observar la experiencia del proyecto, comprenderla y sentirla (Anna, «In my Art» Palermo).

1.3 El formato de las directrices y su enfoque

Estas directrices se dividen en tres partes:

- La primera sección describe el marco del proyecto, el contexto en el que se elaboraron las directrices y una visión general del proyecto y el partenariado europeo.
- La segunda sección engloba los objetivos y métodos de las directrices e información sobre el formato. Esta parte incluye la descripción de las tarjetas «Arte Migrante» como recurso para re imaginar la comunicación creativa desarrollada por la organización «Arte Migrante». Se ha utilizado una selección de las tarjetas para ilustrar las pautas asociadas a aquellas historias inspiradoras.
- La tercera sección contiene un caso de estudio de cada país socio donde se demuestra la práctica de trabajo con jóvenes desarrolladas en diferentes entornos. Para facilitar la comprensión de la selección y aplicación de las actividades, cada caso de estudio incluye una pequeña «receta» que destaca los aspectos fundamentales de cada experiencia y la historia de las actividades basadas en el arte.

El enfoque de la narración pretende que el lector se conecte profundamente con la experiencia

- Las directrices concluyen con el conocimiento de la experiencia de aprendizaje

Todas las prácticas recogidas en estas directrices se han diseñado en función de contextos socioculturales, recursos disponibles, beneficiarios y objetivos específicos. Como por ejemplo , «*sumérgete en tu comunidad y sigue tu arte*» (Arte Migrante).

1.4 Las tarjetas de Arte Migrante como herramienta para reimaginar la comunicación creativa

No siempre es fácil dar voz al mundo interior del individuo (sentimientos, emociones, deseos, pensamientos), tal y como han relatado los participantes del proyecto «In my Art», sobre todo si una pandemia se apodera de la persona y el distanciamiento físico limita la posibilidad de experimentar el mundo y cultivar el potencial individual.

Como se ha observado durante el proyecto, esta dificultad puede tener diferentes orígenes: a veces se trata de encontrar las palabras adecuadas en un idioma extranjero, sobre todo entre recién llegados/-os que se enfrentan a las barreras lingüísticas, así como a la falta de relaciones en el lugar de acogida y a la estigmatización cultural; a veces se trata del miedo a ser juzgado, de la falta de confianza en uno mismo y de la autoestima; a veces se trata de no estar acostumbrado a escucharse y a dar espacio a los demás de forma activa; a veces los entornos no ofrecen a todo el mundo la posibilidad de participar activamente en las iniciativas colectivas utilizando sus recursos, convirtiéndose en algo exclusivo.

Desde el punto de vista de la psicología comunitaria, para la cual la forma en que los individuos (yo) sienten, piensan y se comportan refleja su pertenencia a la comunidad (nosotros), todos estos factores repercuten en el bienestar de una sociedad, afectando tanto a la dimensión individual como a la colectiva de la vida (Lavanco e Novara, 2006).

La diversidad es parte del ser humano, y la sociedad debe permitir que cada uno sea el agente del cambio personal mediante sus medios, habilidades y recursos personales.

En esta perspectiva, dentro del proyecto «In my Art» y del método «Arte Migrante», las personas participantes se retaron a sí mismas para crear un entorno de aprendizaje informal en el que participar activamente en la búsqueda de su camino. Lo que define estos entornos es la creatividad como método y herramienta(s) para comunicarse y expresarse.

En respuesta a esto, «Arte Migrante» desarrolló una herramienta para facilitar la reflexión grupal basada en imágenes, palabras y colores. Las tarjetas son un recurso que va más allá de las palabras y se adentra en la imaginación. También puede ayudar a las personas a conectar con su mundo interior, que a veces no tiene palabras (Bianca Arnold).

'«Singularidad» es una palabra que describe este recurso: son tarjetas sin precedentes. Cada una puede hacer sentir de forma diferente a cada persona, y pretenden poner de manifiesto la diversidad y la singularidad de las personas. Cada tarjeta tiene una palabra. Cada palabra está conectada a una imagen que puede «hablar a cualquiera»: alianza, escuchar, compartir, implicación, colaboración, creatividad, equilibrio, sueño, desigualdad, diversidad, dominio, aburrimiento, negligencia, no violencia, agobio, timidez.

Estas palabras han sido elegidas por el grupo de coordinación de «Arte Migrante» a través de procesos de información sobre sus actividades interculturales basadas en el intercambio libre de arte abiertas a la comunidad.

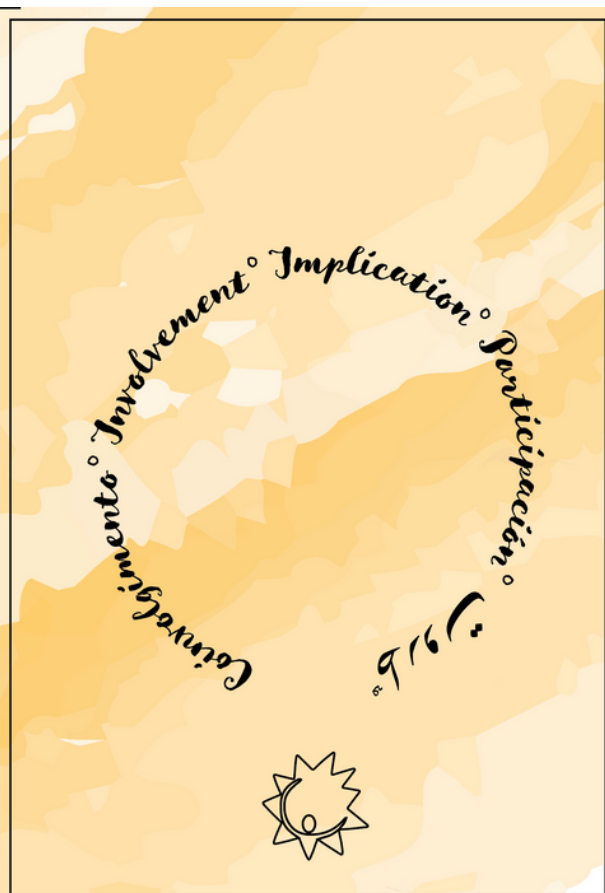
Las tarjetas hablan de los factores que pueden surgir durante este tipo de actividades. Ayudaron al grupo de coordinación a observar mejor la experiencia creando un trabajo de equipo participativo.

El personal facilitador puede utilizarlo para abordar necesidades y objetivos diversos, creando nuevas dinámicas de grupo: las imágenes pueden ayudar a las personas a identificar y dar voz a los sentimientos y pensamientos; simultáneamente, las palabras pueden estimular el pensamiento crítico y ampliar la imaginación.

Invitamos a utilizar esta herramienta como una oportunidad para crear el mundo en el que queremos vivir, conformado por el hecho de compartir, creatividad, cuidado y no violencia.

Para saber más sobre el uso de las tarjetas consulta el manual de formación «In my Art» en www.inmyart.eu.

2. 2. Las experiencias: siete estudios de caso en Europa

2.1 MEH - ¿En Zoom? ¡Zumba!

Participantes: 5-7 aprox. cada sesión

Edad: 24-29

Herramientas digitales: Zoom

Objetivo: Crear cohesión en el grupo de jóvenes y compartir ideas

Duración: 2h aprox.

Consejos: Basado en la experiencia, es mejor tener 2 facilitadores/-as

Tras meses y meses de confinamiento en los que no tuvimos la oportunidad de reunirnos presencialmente con amigos/-as, familiares y conocer gente nueva, decidimos que era hora de encontrar una solución. ¿Cómo podíamos mantener el contacto, hablar y compartir momentos juntos respetando las normas de distanciamiento social vigentes?

¡Zoom fue la solución! Por fin pudimos reunirnos con nuestras amistades y conocer a gente nueva mientras compartíamos nuestras pasiones y aprendíamos algo nuevo.

Una vez decidida la plataforma que íbamos a utilizar, empezamos a pensar qué hacer, a quién invitar y cómo difundir la iniciativa entre la comunidad local. ¿Cómo podríamos mantener a estas personas entretenidas y comprometidas? ¿Cómo podríamos crear un grupo de personas interesadas en reunirse en línea cada mes?

Empezamos a planificar y organizar la iniciativa. Compartimos ideas, pensamos en la mejor manera de planificar las actividades y crear cohesión dentro del grupo. De hecho, todos/-as estuvimos de acuerdo en que era esencial encontrar actividades que les ayudaran a conocerse, a abrirse y a expresarse en público.

¿Qué actividad puede ser lo suficientemente divertida como para ayudar a compartir y reír al mismo tiempo? Se nos ocurrió la idea de organizar una clase de Zumba en línea en la que todas las personas pudieran bailar, reír y conocerse.

El siguiente paso fue difundir el evento y hacer que las personas participantes se conectaran con nosotros: nos pusimos en contacto con varias organizaciones juveniles locales que trabajan con jóvenes locales y migrantes. Nuestro objetivo era conseguir la participación del mayor número posible de personas de diversos orígenes para promover la integración.

Las sesiones comenzaron con un breve ejercicio para romper el hielo en el que las personas participantes compartieron sus nombres y contaron algo divertido o interesante sobre ellas mismas. Después de romper el hielo, empezamos la sesión de Zumba, con una duración de unos 30 minutos. La parte de baile fue preparada previamente por una de las personas participantes que aceptó impartirla. Esta es una buena práctica que ayuda a las personas jóvenes a sentirse valoradas e integradas, además de ser una oportunidad para que aumenten su autoestima al darles responsabilidad y confianza.

¿Cómo fue? Conseguimos involucrar a las personas participantes. Algunas disfrutaron manteniendo la cámara encendida y bailando juntas. Otros se mostraron tímidos y algunas apagaron los vídeos. Ha sido una iniciativa increíblemente positiva centrada en compartir algo de tiempo y crear un grupo de personas que pudieran reunirse de forma regular e informal. Explicamos que la iniciativa de Zumba fue pensada por una de las personas participantes encantada de compartir su pasión con los demás, y preguntamos si otras estaban dispuestas a compartir algo que les gustara o apasionara.

Surgieron cosas e ideas interesantes: a algunas les apasionaba la fotografía (y a partir de aquí, decidimos planificar la siguiente sesión en la fotografía), a otras les gustaba el teatro y la poesía, la música y las manualidades.

Las personas participantes y el personal coordinador han quedado muy satisfechos con esta experiencia.

Ha habido retos, principalmente relacionados con la organización de las sesiones en línea, pero conseguimos aprender y mejorarlos. Reunirse regularmente es una oportunidad para crear un vínculo entre las personas y darles a conocer diferentes realidades.

Ha sido algo que muchas personas participantes esperaban con ansias, especialmente durante el período de confinamiento, así como una oportunidad para hablar con otras. La sugerencia más importante que nos gustaría compartir es seguir manteniendo las sesiones informales y no darles tanta estructura. Es esencial dar tiempo a los/-as participantes para que piensen y no presionarlos/-as para que compartan y hablen en público; ¡cada persona brillará en el momento adecuado!

2.2 USB - Contra las limitaciones de la mente

Participantes: 10 - 35

Edad: 0-99

Herramientas digitales: Zoom

Objetivo: Abrir un debate nacional sobre la cohesión y la administración de los diferentes grupos de miembros socios para intentar mejorar nuestra estrategia de coordinación

Duración: 2h

Consejos: Basado en la experiencia, se aconseja la presencia de 2 facilitadores/-as

Por una vez, la humanidad se enfrentaba a uno de los periodos más duros de su existencia contemporánea. Un periodo en el que la especie humana comenzó a verse

amenazada por un importante peligro: no por extraterrestres, ni por un depredador, ni por una catástrofe, ni por una guerra o una enfermedad mortal, sino por sus propias mentes. Fue la primera vez en la historia que todos los seres humanos tuvieron que enfrentarse a la misma amenaza, pero no pudieron afrontarla juntos.

La batalla era personal, larga y requería que las personas se aislaran, oponiéndose completamente a su naturaleza. La depresión, la ansiedad, la adicción a las drogas, los problemas de salud e incluso la polarización eran algunos de los efectos que la mente inhibía a los seres humanos, llevándolos a una situación de soledad y pensamientos en bucle que no cesaba. Nadie sabía cómo afrontar estos problemas. Sin embargo, en un momento aleatorio de este periodo de caos, la gente se dio cuenta de que existía esperanza después de mucho tiempo, pero sin saber realmente cómo era. La esperanza comenzó con una idea concebida en Italia y se extendió por toda Europa, llegando a Grecia. Allí, un grupo de 7 jóvenes fue profundamente influenciado por ella, lo que les llevó a poner en marcha el primer evento que se enfrentara a las dificultades de la humanidad, Arte Migrante.

Con el nombre de «grupo de coordinación», estas personas jóvenes unieron sus fuerzas para hacer frente a la amenaza de la mente, haciendo una lluvia de ideas sobre cómo afrontar su propia forma de pensar. Hubo una fuerte descreencia de aquello mismo que intentaban confrontar sería también lo que les ofrecería la solución, así que decidieron ir en otra dirección; espontaneidad y expresión, compartir y conectar, abrirse y aceptar. Esta dirección era el arte, y esto es lo que pensaban utilizar durante «Arte Migrante» para reclamar lo que la humanidad había perdido. Y así lo hicieron.

Al principio, hubo dudas y miedo. La mente jugó malas pasadas para intentar evitar que el grupo de coordinación planeara su rebelión, pero tras meses y meses con los mismos trucos de siempre, no hubo otra opción que resistirse.

El evento «Arte Migrante» se preparó, se lanzó y se difundió. La gente tenía curiosidad y esperaba un antídoto para la oscuridad en la que había estado viviendo.

«¿De qué va a tratar esta vez? ¿Va a ser igual que los otros eventos en línea? ¿Debo prepararme para ello? Pero no soy una persona artística. ¿Tengo que estar allí? Soy tímida cuando hablo con extraños. ¿Me las arreglaré? Pero si no lo hago, estaré atrapada en la misma situación en la que la mente me ha puesto todo este tiempo. No, no tengo otra opción. Tengo que estar ahí». Y así comenzó.

Se produjeron las primeras entradas a la sala en línea. El grupo estaba allí para dar la bienvenida a todos/-as. El ambiente fue acogedor desde las primeras interacciones. La gente seguía viniendo y viniendo. Griegos/-as (que no definían su participación por nacionalidad o categorías) y personas que necesitaban conectarse con otras y por fin compartir algo después de mucho tiempo. Necesitaban luchar contra la soledad, expresarse y reconectarse. Después de unos minutos, el evento comenzó. A través de juegos, las personas participantes se conocieron, encontraron puntos en común, diferencias y se interesaron por los perfiles de los demás. Ahora se había creado el espacio para la parte más emocionante y vívida. La gente se dio cuenta de repente de que había llegado el momento de compartir sus pasiones. El nerviosismo empezó a manifestarse, pero la motivación prevaleció. Un grupo de seis amigos tomó la palabra «en línea» para tocar sus clarinetes. Trasladaron a las demás personas participantes a un viaje musical, creando un ambiente que parecía olvidado, un entorno de interacción y libertad, donde la mente no pensaba, sino que el corazón sentía. Todas las personas estaban entusiasmadas y se sentían deseosas de compartir su propia pasión: cuadros, imágenes, pensamientos, sentimientos, grabaciones de audio y vídeo, historias, música, arte. Era evidente que el origen del intercambio provenía del interior. El nivel de conexión era profundo y fascinante.

Al final del evento, estaban rebosantes de emociones y agradecimiento por la actitud abierta prevalente y los momentos inspiradores que compartieron. Ahora era el momento de volver a la realidad de la mente y sus limitaciones. Sin embargo, esta vez, las cosas no serían iguales.

El evento fue un antídoto contra el malestar de la gente. Les recordó cómo era la vida antes de esta dura época y les dio la motivación para restablecerla. Se hicieron promesas para el próximo evento y se compartió la invitación a participar mensualmente. Las despedidas estaban llenas de sonrisas porque ahora las personas veían lo poco que se necesita para conectar con los demás y reconectar con ellas mismas.

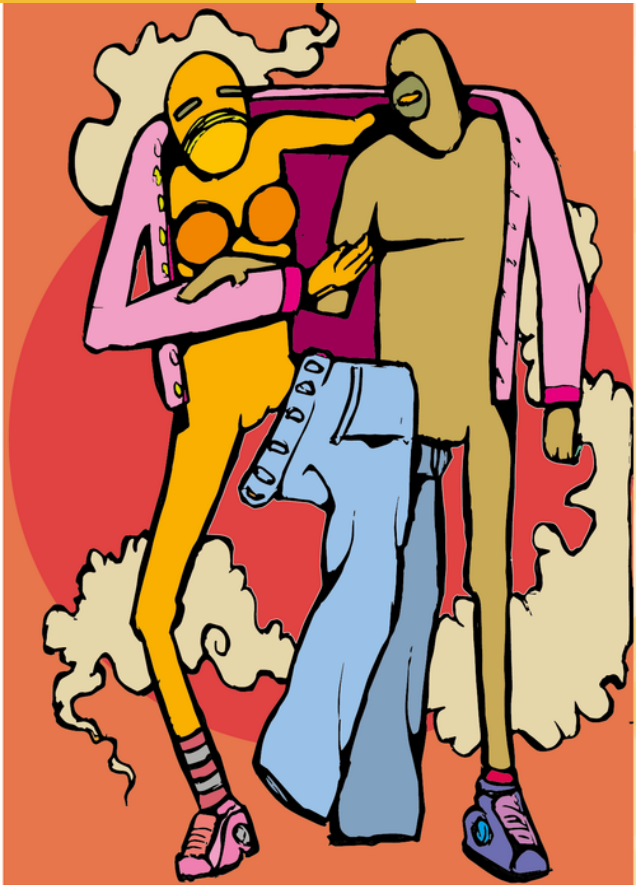

In My Art
Inclusive Multicultural
societies through Art

Erasmus+

ang
AGENZIA
NAZIONALE
PER I GIOVANI

2.3 AWO - El desafiante viaje In My Art presencial y en línea

Participantes: 20 - 24

Edad 0-99

Herramientas digitales: Reunión mensual presencial, grupo de Facebook y WhatsApp

Objetivo: crear un lugar seguro para las actividades artísticas en el que todas las personas puedan expresar libremente su cultura, sus talentos y sus intereses

Duración: Presencial 1 - 2h, en línea 2h aprox

Consejo: Basándose en la experiencia, se aconseja tener 2 facilitadores/-as para cada evento

Nuestra organización es lo que necesita, un apoyo para las personas tímidas o que no tienen amigos/-as. Reunimos a personas adolescentes y adultas de todos los orígenes culturales, y juntos somos una nación, seres humanos sin estereotipos. Aprendemos de todas las culturas sin ningún tipo de reparo. Estamos aquí para todas las personas.

Nuestra organización se llama Centro de Acogida CONNECT. Tenemos clases de acogida para personas adolescentes recién llegadas a Alemania. Junto con nuestro grupo coordinador, realizamos actividades basadas en el arte en las que todos/-as expresan libremente su cultura, sus talentos y sus intereses. Como grupo de coordinación, preparamos un viaje desafiante en línea y presencial en el que se introduce el arte de muchas maneras diferentes, como el dibujo, la fotografía, el cine, el cómic, la música, la danza, el teatro y la poesía.

Ahora vamos a mostrarles lo que hemos preparado antes de entrar a enumerar nuestras actividades. Una vez al mes, nos reunimos con los participantes en el Centro de Acogida CONNECT. Creamos billetes y los imprimimos. Cada billete representa las diferentes actividades mencionadas anteriormente. Cada participante recibirá uno de esos billetes para participar en la actividad del mes. Nuestras actividades contenían cuatro fases: anuncio del viaje mensual, introducción del tema, actividad, reflexión presencial y en línea.

Vamos a presentar estas cuatro fases en una sola actividad que es el cómic.

El tema de la actividad se anunció en un grupo de Facebook. Nos reunimos en CONNECT después de un largo tiempo de confinamiento. Dos personas de nuestro grupo de coordinación presentaron el tema de los cómics a las personas participantes.

Después de explicar la diferencia, pasamos a la parte divertida del tema. Nuestro objetivo era hacer un gran póster en el que cada participante pegara personajes de cómic o manga dibujados a mano. Cada personaje tendría un bocadillo en el que se presentaría en alemán o en su lengua materna. Pegamos algunas pegatinas y diseños en el cartel para darle vida. Decidimos llamar a nuestro cartel CoCo, que significaba «Comics Connect». Conseguimos nuestro objetivo y las personas participantes quedaron contentas y satisfechas con el cartel CoCo. Nos hicimos una foto de grupo junto al cartel y la subimos al grupo de Facebook. Lo bueno de colgarlo en Facebook es que, cuando termine nuestro largo viaje, las personas participantes podrán desplazarse por la página y ver muchas fotos y clips en los que aparecen ellas mismas. Recordarán todas las actividades que hicimos y reflexionarán sobre lo que aprendimos ese día. Además, recordarán lo bien que se lo pasaron con nosotros y se sentirán felices por ello.

Nuestro objetivo era implicar a los participantes en cada actividad, y lo conseguimos. Explicamos los temas a nuestras personas participantes y les permitimos expresar sus ideas, opiniones y a sí mismas. Aprendimos cosas diferentes de los demás al mismo tiempo que nos divertíamos. No había nada correcto o incorrecto en nuestras actividades basadas en el arte. Cuando terminábamos nuestra actividad, presentábamos nuestros resultados a los demás.

Aplaudíamos a cada persona después de presentar su trabajo. Los trabajos que hacíamos en los eventos se publicaban en el grupo de Facebook, y todas las personas participantes podían unirse a él. Teníamos la idea de que, una vez finalizados los eventos, recordarían el tiempo que pasaron con nosotros a través de las fotos y los vídeos subidos al grupo de Facebook y, tal vez, continuarían o iniciarían nuevos encuentros.

¡No olvides que estamos aquí para ti!

(Aplicación utilizada para crear imágenes - PitzMaker, EIGHTSTUDIO)

In My Art

Inclusive Multicultural societies through Art

Erasmus+

ang
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

2.4 Caminos - ¿Funciona un trabajo de intervención juvenil basado en el arte en un entorno en línea?

Participantes: 20 aprox.

Edad 18-40

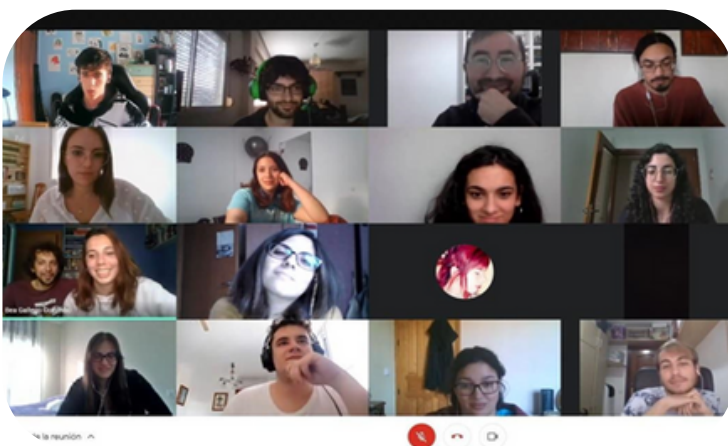
Herramientas digitales: Google Meet

Objetivo: Realizar una primera sesión en línea inspirada en Arte Migrante sin haber vivido una presencial

Duración 2-3 h

Consejos: En función de las actividades, sería necesario contar con 2 facilitadores/-as

En pleno 2021, todos sentimos que seguimos viviendo en 2020, por mucho que el calendario insista en lo contrario. Si no lo estuviéramos, ¿adónde habrían ido a parar todas las experiencias y el trabajo de nuestras diferentes formaciones y proyectos de este año? Era un poco como tener un hueco en nuestra vida. O al menos esta era la sensación que compartían indirectamente algunas personas de diversos orígenes y edades.

Una cosa estaba clara: las preguntas internas y los miedos derivados de «¿qué estoy haciendo?» y «¿adónde voy?» ya no eran un problema. Estas preocupaciones, en una actividad en línea, ya no eran tan importantes en comparación con los problemas causados por la pandemia mundial.

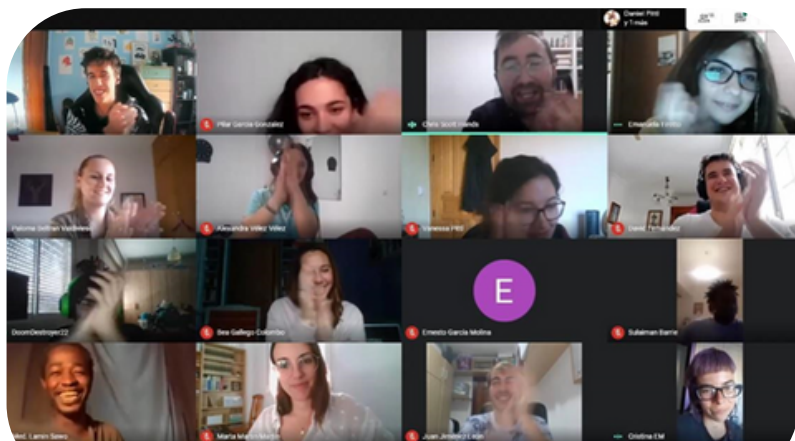
Las personas participantes estaban más preocupadas por cuestiones como su salud, su familia o su economía.

Asociación Caminos comenzó a trabajar en el proyecto «In my Art» a finales de 2019. El proyecto y sus objetivos fueron recibidos con ilusión y altísimas expectativas.

En marzo de 2020, una parte importante del mundo experimentó lo que significaba estar confinado. Empezamos a invitar a gente joven e inspiradora a nuestra primera formación en IMA: la investigación-acción. Esta actividad fue recibida con mucha motivación, alta participación y resultados muy interesantes. Sin embargo, la siguiente actividad, que se llevaría a cabo algún tiempo después, iba a ser algo más. Mi recién descubierto equipo de jóvenes artistas socialmente activos y yo (gestor de proyectos de la Asociación Caminos) empezamos a explorar el método «Arte Migrante»: una actividad que incluía todo tipo de expresiones artísticas, espacios compartidos e incluso comida compartida. Todo sonaba tan maravilloso y emocionante que algunos de nosotros casi olvidamos que las reuniones de más de cuatro personas ya no estaban permitidas. Así pues, la situación era la siguiente: después de un año con poco de nuestra vida normal y cotidiana, íbamos a realizar estos impresionantes eventos coloridos, artísticos y multiculturales en los que un gran grupo de personas de diferentes orígenes compartiría una parte de sí mismo con totales desconocidos, aunque apenas se nos permitía hacer nada fuera de casa.

La pandemia y el confinamiento habían sido duros para todos, pero no era lo mismo para cada uno/-a de nosotros. No tuvo el mismo significado para la clase media nacional blanca, que veía peligrar sus privilegios sobre los demás y que había reaccionado con pequeñas rabietas, gritando a las autoridades locales que les dejaran seguir con su vida relajada y tranquila. Mientras tanto, miembros de diferentes grupos vulnerables (trabajadores/-as, migrantes, estudiantes, personas de la comunidad LGBTQIA+, jóvenes en general) sufrieron una importante desconexión social. Muchas personas perdieron el trabajo y la formación de la que dependían, cayeron enfermas y no dispusieron de la atención médica adecuada y vieron al resto de sus seres queridos y familiares en situaciones desesperadas. Se pudo observar cómo muchas personas reaccionaron de forma confusa para superar la situación, recurriendo a la soledad, a la reflexión o incluso al consumo de drogas. Por esta razón, se vio como una oportunidad de empoderamiento frente a la adversidad la realización de un evento artístico en línea en el que diferentes personas pudieran reunirse libremente y compartir una parte de sí mismas.

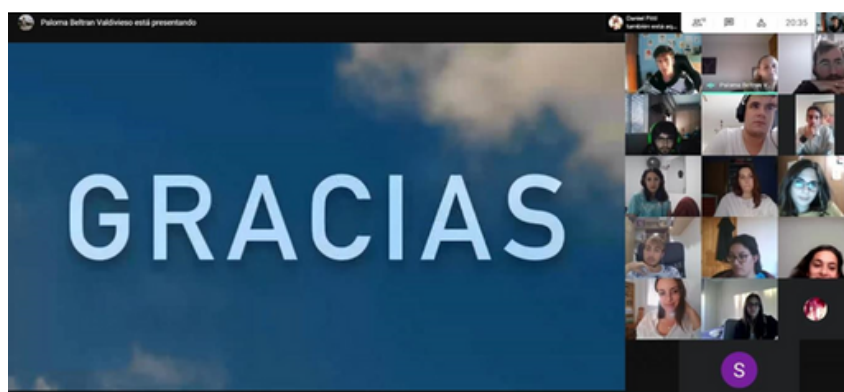
Cuando se organizó el primer evento abierto basado en «Arte Migrante», no estábamos seguros/-as de qué esperar. Nos preguntamos si esto podría ser relevante para alguien. Para nuestra sorpresa, aún siendo en línea y extremadamente limitado, el equipo de jóvenes de España vio como, uno a uno, ¡más de 20 personas se unieron al evento!

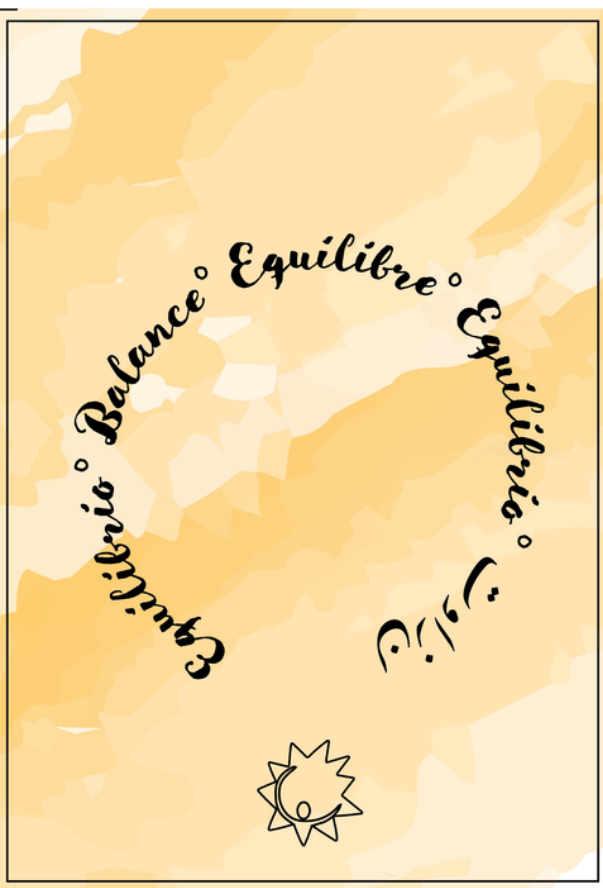
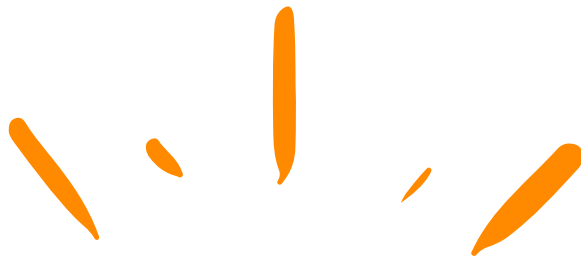
Un evento que fue mucho más allá de una simple reunión: un participante cantó una canción en su idioma e invitó a otras personas a cantar con él; otro participante nos mostró su última composición musical con un bajo eléctrico; una chica del sur de España nos mostró un breve vídeo que creó para denunciar la escasez de electricidad en su ciudad.

En resumen: la interacción fue tan importante y se compartieron tantas cosas que algunos/-as olvidamos que estábamos en línea.

Inmediatamente después de este primer evento, los miembros del grupo de coordinación se escribieron para compartir su felicidad. Se había alcanzado el objetivo

Los miembros del grupo de coordinación sintieron que habían creado y mantenido este espacio de igualdad, libertad, apertura y respeto, que se pudo sentir durante toda la sesión. Muchos de ellos expresaron que esta sesión había sido de gran inspiración y ayuda, compartiendo su interés por el proyecto. Un trabajador de una asociación del norte de España felicitó a todos por el proyecto. Un joven participante de Austria explicó lo sorprendente que era ver a tantos jóvenes intercambiando su arte y sus historias personales y que había decidido contribuir más en la próxima sesión. A estas alturas, ya no nos preocupaba la asistencia ni la participación.

2.5 Arte Migrante - La polémica historia de Arte Migrante y reuniones en línea: la tecnología del espacio abierto

Participantes: ca. 20

Edad: 0-99 años

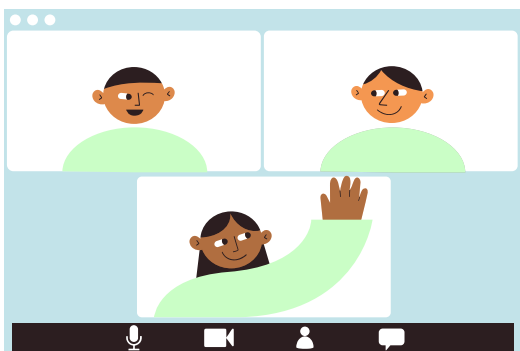
Objetivo: promover la participación activa en la comunidad de «Arte Migrante» a través de la tecnología de los espacios abiertos.

Herramientas digitales: Zoom

Duración: 2 h aprox

Consejos: Basados en experiencias previas, se aconseja la presencia de 3 facilitadores

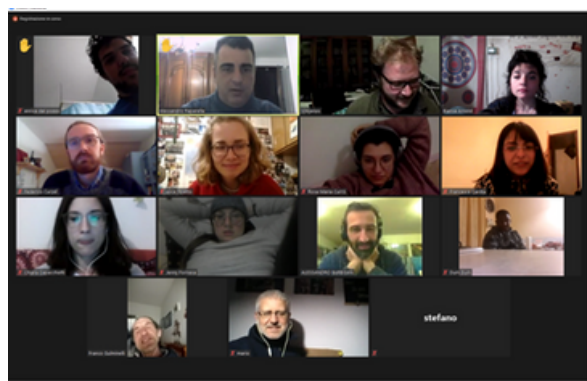
Imagine. Imagine una organización basada en cantar, bailar, compartir el arte y las comidas. Imagine que se extiende por toda Italia en diversos grupos. Imagínela tan accesible e inclusiva como sea posible, abierta a cualquiera en todo momento. Ahora, imagine una pandemia mundial, un confinamiento y un ordenador portátil. O, en realidad, muchos portátiles, uno para cada miembro de cada grupo mencionado anteriormente. Personas de todas las edades y países están aquí para encontrar una conexión WIFI estable, un lugar adecuado para conectarse, entender Zoom y compartir la misma energía de siempre. ¿Te lo has imaginado todo? Pues esto es lo que vivimos. Y al ser algo tan distinto a las personas que debían utilizar el software de reuniones en línea, estábamos algo confusos/-as. Nos tomamos nuestro tiempo para experimentar, y nos dimos cuenta de que necesitábamos lo que creíamos que nunca necesitaríamos: más estructura. Si queríamos vivir en el mismo espacio seguro al que estábamos acostumbrados, necesitábamos un debate muy largo y bien organizado para mantener nuestras actividades en línea. ¿Pero cómo?

No estábamos seguros. Pero estábamos 100% seguros de que cualquier método utilizado debía reflejar todos nuestros valores. Sobre todo tenía que ser abierto. Lo más divertido es que lo que conseguimos fue la llamada «tecnología de espacio abierto». ¿Pero qué es eso? Bueno, primera fase: pensar en una pregunta central para abordar el tema elegido. Nuestra pregunta fue: «¿Qué acciones queremos iniciar para seguir la trayectoria de Arte Migrante en el futuro?». Invitar a 20/30 personas a través de Zoom. Presentar la pregunta y pedir a cada una de las personas participantes que respondiese.

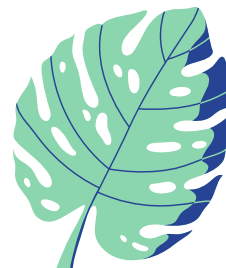
Para simplificar el proceso, utilizamos nuestras exclusivas tarjetas con una serie de palabras divididas en positivas y negativas, y dejamos que cada uno explicara su elección. Buscar las respuestas comunes/coincidentes y hacer que las personas participantes voten sobre cuál quieren seguir debatiendo (en nuestro caso, elegimos positivo y negativo para no complicar demasiado la reunión en línea).

Segunda fase: dividir a las personas participantes en 2/3/4 salas, cada una de ellas con un tema a tratar. Dejar que cada una se incorpore a su sala preferida y darles la posibilidad de cambiar de sala cuando quieran (para ello, es necesario que haya al menos un coordinador en cada sala anotando lo que se dice). Para tomar notas, decidimos utilizar Jamboard y anotamos todo lo que diga el participante.

Luego se pide a uno de ellas que haga de delegada y resuma el debate a las personas de la otra sala de la asamblea. Por último, la tercera fase: unirse a la sala principal y dejar otra media hora para debatir mientras se toman notas. Aquí hay una reunión de 2 horas en la que se puede esbozar (literalmente) todos los pensamientos e ideas de las personas de la organización. ¡Al menos, eso nos pasó!

Entonces, ¿qué pasó con este grupo de personas no muy tecnológicas que querían mantener viva su organización aunque las reuniones físicas fueran imposibles? Ellas, o mejor dicho, nosotros aprendimos una nueva forma de comunicarnos. Descubrimos que queríamos implicarnos más en las actividades de cada grupo, construyendo un vínculo nacional más sólido. Nos dimos cuenta de que teníamos que adaptar nuestros métodos habituales a esta nueva realidad, experimentando con otros formatos de reunión que nos sugerían. Descubrimos que teníamos que mejorar nuestras habilidades digitales lo suficiente como para reunirnos de vez en cuando y mantener nuestro «espacio abierto», para no acabar nunca con nuestros debates y mejoras. Ahora sabemos que si los vientos del cambio sacuden a tu grupo, te ves obligado a cambiar actividades que normalmente funcionan bien, sintiéndote perdido y confundido. Construir un espacio para hablar es la mejor estrategia posible para afrontarlo. Estamos agradecidos por haber tenido el valor de experimentar con la metodología de la tecnología del espacio abierto.

Per Esempio - Intrecci fotografici: nuestra ciudad, tu lugar familiar

Participantes: 5 - 12

Edad: más de 16

Herramientas digitales:: Zoom, Cámara (o móvil), portátil

Objetivo: Promover el sentido de comunidad y diálogo intercultural a través de la fotografía

Duración: al menos 5 reuniones de 2h cada una

Consejos: basándonos en experiencias previas se aconseja la presencia de 3 facilitadores/-as (uno/-a por sala y otro/-a tomando notas)

- Se aconseja al personal facilitador que alterne y equilibre las actividades prácticas (como la construcción de la instalación, la distribución de los códigos QR y los momentos de información de la experiencia, abordando la autorreflexión sobre el aprendizaje personal, las competencias interculturales y la comunidad.
- El personal facilitador abordará un proceso dirigido por las personas jóvenes, dejando que éstas decidan cómo llevar a cabo la actividad (dónde, cuándo, cómo).
- El personal facilitador puede estimular el proceso de aprendizaje autodirigido de las personas jóvenes, invitándolas a asumir responsabilidades mostrando diferentes posibilidades: ofrecer habilidades personales ya presentes o aprender otras nuevas saliendo de su zona de confort.

Te sabes el camino de memoria desde tu casa hasta el casco antiguo- Después del castillo de la Zisa, coges la calle Via Dante, y llegas a este destacado lugar con el Teatro Politeama frente a ti.

Sigues hasta el Teatro Massimo y decides cruzar el Capo (mercado) porque te encanta el perfume de la Stigghiola, una especie de pinchos de tripas típicos de Palermo. Puedes detenerte en Quattro Canti, el corazón de la ciudad, donde a los turistas y a los locales les encanta hacerse fotos y escuchar a los artistas callejeros. Pero prefieres unírte a la Piazza Marina, con los antiguos y enormes peces. Como es tu hogar, te sientes seguro. Bajo este árbol, frente al Palazzo Chiaramonte Steri, sientes tu ciudad. Puedes ver las sucesivas colonizaciones gracias a las diferentes arquitecturas, oler el perfume de las flores del Giardino Garibaldi, escuchar a los niños gritando mientras juegan al fútbol, mirar a las parejas comiendo helado. Es TU lugar familiar.

Pero entonces, te preguntas, ¿cuáles son los lugares familiares de estos niños o de estas parejas? Aunque no se conozcan ni hablen juntos, todas estas personas comparten el mismo espacio público. El mismo espacio público que todos echaron de menos durante el cierre de COVID-19. Sin embargo, como los barrios de la ciudad son realmente diversos, cada uno tiene una relación particular con la ciudad.

Todo el mundo podría encontrar un lugar familiar en Palermo, desde el mar hasta la montaña, el centro histórico y los nuevos barrios. ¿Y cómo crear fácilmente un vínculo entre los habitantes de una misma ciudad? Utilizando la propia ciudad. Después de este año de distanciamiento físico y de confinamientos, lo teníamos claro: se creaba un vínculo entre personas jóvenes desempleadas con viejos/-as trabajadores/-as, locales, migrantes.

Si has visitado Palermo a finales de mayo o junio, es posible que hayas visto un pequeño cartel con un código QR y un mensaje: «¿Cuál es tu lugar familiar?» escrito en italiano, inglés, español y francés.

Si tenías curiosidad por escanear el código QR, había un enlace que te invitaba a enviarnos una foto de tu lugar familiar. ¡Sólo eso!

Recibimos muchas fotos preciosas; al aire libre, en interiores, en paisajes, junto al mar. Cuando recibimos la foto, nuestra primera tarea fue compartirla en Instagram («In my Art» Palermo - #intreccifotografici) e imprimirla, ¡pero no ha terminado!

Para reunir a la gente en la vida real, creamos eventos abiertos en el lugar más visitado de la ciudad, donde la gente pasaba o se detenía para tomar un café y disfrutar del ambiente. El objetivo era encontrar conexiones entre la gente conectando físicamente las imágenes.

¿Cómo lo hicimos? Los miembros del grupo de coordinación del proyecto «In my Art» de Palermo utilizaron sus diversas habilidades para crear la instalación fotográfica: creatividad, habilidades manuales, fantasía, gestión del tiempo, conocimiento de idiomas extranjeros, habilidades digitales y de medios sociales, capacidad de hablar en público y mucho más.

La creación final fue una instalación creada conjuntamente con una vieja barra de ropa, hilos de colores, «fotos familiares» y textos. Se pidió a las personas que se acercaran a la instalación que observarían, leerían y explorarían la creación y conectarían su foto con un hilo de algodón. Si la gente no tenía una foto consigo, no había que preocuparse, ¡todavía podían participar!

Sólo tenían que coger un bolígrafo y escribir un texto que describiera su vínculo con un lugar o simplemente dibujar algo.

Una vez en la Piazza Magione, con todas estas fotos e historias personales conectadas, las personas participantes no pudieron ver la ciudad con los mismos ojos. Asistieron al encuentro personas muy diferentes, como estudiantes Erasmus, que no conocían la ciudad tan bien como los locales, y jóvenes con diversos orígenes migratorios. Un grupo de niños creó un momento muy emotivo con sus poemas escritos dedicados a D., su querido amigo fallecido unos meses antes.

¿De qué está hecho el vínculo entre personas y lugares? ¿Cómo se convierte un lugar en familiar? Estos fueron los «los inicios de puesta en común» que aportaron diversas experiencias de la palabra «familiaridad»: para algunos, fue una oportunidad de reconectar con sus raíces, compartiendo su lugar de origen, la tradición. Otros contaron cómo los lugares nuevos se volvieron familiares por la gente, los colores, las costumbres, las creencias.

En medio de tanta diversidad junta, toda esta mezcla de gente coincidió en un punto: la familiaridad es donde nos sentimos en casa, y Palermo es un lugar especial y acogedor, tanto para los locales como para los pasajeros.

Así que, la próxima vez que atravesases la ciudad, piensa que todos los lugares que veas pueden ser un lugar familiar para alguien.

GRDR: Contando nuestras historias sin palabras

Edad: 0-99

Herramientas digitales en línea y presencial

Objetivo: Debates abiertos sobre los retos al llegar a un país nuevo: choque cultural con una perspectiva cruzada de historias personales con las que todos tenemos un vínculo a la hora de adaptarnos a la nueva cultura. Promover el intercambio y el descubrimiento.

Duración ca. 2 h

Consejos: Según las experiencias, se necesitan al menos dos facilitadores/-as (uno por sala)

Un músico de 25 años de Guinea Conakry, un keniano amante de los podcasts, una trabajadora social yemení, un estudiante italiano, un joven francés gestor de proyectos, un egipcio recién llegado apasionado por los idiomas, un estudiante gabonés de máster, una chica medio francesa medio armenia a la que le encanta bailar, una costurera de 50 años. ¿Y si todas estas personalidades tan diversas compartieran algo especial? Cuando todas sus imaginaciones chocan, ¿qué ocurre? Han pasado por la adaptación a otra cultura y han experimentado el desconcierto de llegar a un lugar desconocido. Ser capaces de hablar de algo profundo que reúna a todos sin poner a nadie en apuros es el reto que decidimos superar. ¿Pero cómo?

Hablar de uno mismo, especialmente a personas que no conocemos bien, puede ser una experiencia desalentadora. Las imágenes y las fotografías pueden ayudar. Además de potenciar la creatividad, a veces hablan por sí solas y son una forma fantástica de introducir temas más profundos. Intenta encontrar un tema lo suficientemente amplio como para que todo el mundo se relacione. El nuestro fue «¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Lille o de Francia?». A partir de ahí, todo el mundo buscó en sus teléfonos, fotografías impresas o revistas y sacó una imagen. Podían elegirla porque les recordaba una historia divertida, o porque pensaban que la estética era interesante, o porque era reconocible. A partir de ahí, podemos empezar a conocernos un poco mejor. Tuvimos suerte porque nuestro grupo ya tenía una buena cohesión gracias a los talleres anteriores.

Este momento nos permitió ir un poco más allá en el descubrimiento del otro. Rápidamente, abrió un espacio para intercambios bastante emotivos sobre trayectorias migratorias, choques culturales y encuentros inspiradores. Este fue el punto de partida para elaborar historias creativas sobre la llegada a Lille. Las imágenes se utilizaron tanto por lo que representaban literalmente como por lo que simbolizaban en abstracto, ya que podían servir tanto para narrar una acción como para ilustrar pensamientos, sueños o dudas.

Mientras que las imágenes hablan por sí mismas, la mímica, las voces y los gestos añaden un tono dramático. Se puede imaginar que el atrezzo se utilizó al mismo tiempo para profundizar en la experiencia. Lo que en un principio se planteó como un momento para compartir algo personal se convirtió en un espacio para la representación escénica y la creatividad artística. De hecho, es entonces cuando el arte se convierte en un recurso natural para el intercambio intercultural. ¡Pruébalo con cualquier grupo! ¿Te convence?

Recapitemos. Fase 1: Formula una pregunta amplia sobre algo concreto que implique a todos y anima a los participantes a responder no con palabras, sino con una o varias imágenes. Una vez que todos tengan una, sugiere que todos compartan algo, uno por uno, sobre la imagen (una historia asociada a ella, un recuerdo, una descripción, un análisis), mientras todos escuchan activamente con respeto y empatía. Encuentra un tema común, un problema frecuente a todo lo que se ha dicho.

Fase 2: Mezcla todas las fotos e invita a todos a elegir otra foto. Divide el grupo en dos subgrupos y que cada uno traiga su foto. La metodología ideal es asociar primero las imágenes con una idea, emoción o tema y luego pensar en un orden. Simultáneamente, cada grupo pensará en una narración basada en cómo interpreta las imágenes. Por supuesto, cada subgrupo funcionará a su manera y encontrará la metodología que más le convenga. El facilitador puede ser un participante que también asesore sobre cómo proceder. Deja que la creatividad de todos hable.

Fase 3: Una vez alcanzado un acuerdo, intenta contar la historia al otro grupo con todo el entusiasmo y los efectos dramáticos que puedas. Ya está.

Conclusiones

Con estas directrices, hemos intentado recoger en unas pocas páginas el trabajo de muchos meses para ofrecer a los/-as trabajadores/-as juveniles y a las personas jóvenes líderes nuevos conocimientos e historias inspiradoras sobre la construcción de comunidades interculturales e inclusivas para adaptarse a diferentes contextos socioculturales.

La experiencia «In my Art» partió de las experiencias de «Arte Migrante», inspirándose en sus principales fundamentos:

1. Participación espontánea y «abierto a todas las personas»
2. Responsabilidad compartida
3. Enfoque horizontal (sin jerarquía, sin expertos)
4. Escucha activa
5. Compartir culturas
6. No juzgar
7. Expresión propia a través de cualquier tipo de arte
8. Creación de un espacio «seguro»

El compartir y la escucha activa son los pilares tanto en la experiencia «In my Art», como en el enfoque de «Arte Migrante». El arte es la «excusa» para reunirse y conocerse: compartir el conocimiento personal a través de cualquier tipo de expresión personal, compartir una comida, involucrarse en actividades no formales y dinámicas de grupo practicando la escucha activa es lo que hace que «Arte Migrante» sea «sólo» una comunidad y, a través del proyecto «In my Art», otras comunidades locales en Europa tuvieron la oportunidad de experimentar esta posibilidad adaptándola a cada recurso y dinámica local.

Durante el proyecto «In my Art», nos dimos cuenta de cómo, a través del enfoque de «Arte Migrante» es posible practicar y entrenar el arte de compartir y la escucha activa, desde los entornos educativos formales a los informales. En los últimos dos años, en los que la pandemia ha afectado a la vida de las personas en todo el mundo, esto es ahora más urgente que nunca.

Hemos aprendido que Internet y las redes sociales pueden mantenernos cerca si la comunidad está dispuesta a cambiar los métodos, pero deja su espíritu intacto en estos tiempos sin precedentes. Así que cantamos, cocinamos, bailamos, hacemos zumba, recitamos poesía y nos sentimos menos solos/-as ante las cámaras. En muchos casos, las reuniones en línea han atraído a personas que nunca habían participado en actividades presenciales, lo que demuestra que un espíritu inclusivo puede ser contagioso, no conoce barreras (¡ni una pantalla!) y puede seguir creciendo.

Fuentes

- "In my art" Project, Action-Research to determine the impact of Art within Social Inclusion: A European comparative analysis to understand how Art can support young people to build intercultural communities, 2019/2020.
- Lavanco G. & Novara C. (2006). Elementi di psicologia di comunità, 2aed., Milano, McGraw-Hill;
- Visual Anthropology - News and Resources for Visual anthropology, disponible en <http://www.visualanthropology.net>.

Anexos

Esquemas de la sesión

Antes de la reunión / del taller

Tiempo de la sesión	
Título de la actividad	Por ejemplo, la creación del grupo de coordinación. Taller I.
Persona a cargo	
Duración	
Objetivos	
Descripción paso a paso (aquí puede informar del proceso general del taller) Para describir detalladamente las actividades realizadas, utilice la plantilla «Plantilla de descripción de actividades/herramienta s»	
Material / espacio necesario	

Después de la reunión / del taller

Evaluación de la jornada - ¿Cómo evaluó el taller en general (visión general)? - ¿Qué fue fácil y qué fue difícil como facilitador/-a? - ¿Disfrutaron las personas participantes del taller? - ¿Les gustó la organización del taller? - ¿Les gustó la facilitación del taller? - ¿Las personas participantes trabajaron en grupo? - ¿Cómo abordaron la diversidad dentro del grupo (competencias interculturales)	Empty space for evaluation

- ¿Cómo fue la comunicación dentro del grupo (escucha activa, horizontalidad, etc.)? - Basándose en los resultados de hoy, ¿cuál podría ser el seguimiento de su grupo de coordinación?	
Ajuste necesarios ¿Cambió algo en la metodología, los objetivos o las herramientas para cumplir con las medidas anti covid?	

N.º de proyecto ERASMUS+: 2019-2-IT03-KA205-016717

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Erasmus+

ang
AGENZIA
NAZIONALE
PER I GIOVANI

In My Art

Inclusive Multicultural
societies through Art

Directrices para aplicar la metodología de Arte Migrante

Experiencias europeas basadas en el arte como
herramienta para la construcción de una comunidad
inclusiva

2020 / 2021

