

INSIDES

Innovative Training Settings For The Self-development Of Emerging Artists

Avvio lavori di **INSIDES** Workshop, Creatività, Ricerca

Il progetto **Innovative Training Settings for the Self-Development of emerging artists INSIDES** si rivolge ai giovani adulti mediante il linguaggio della Street Art partecipata, per la loro crescita e per offrire un contesto significativo d'immaginazione e creatività. **INSIDES** è un percorso di potenziamento educativo e formativo: la produzione di Street Art coinvolge i giovani, ne stimola le potenzialità creative e sociali, messe a dura prova dall'epidemia Covid19, fornendo competenze specifiche per la produzione, diffusione e gestione di attività artistiche.

Una giovane cittadinanza artistica europea che manifesta appieno le proprie attitudini creative, per lo sviluppo culturale ed economico delle proprie comunità. Il progetto di durata biennale si costruisce come percorso metodologico educativo informale e non formale: un cantiere di allestimento di Street Art in **Italia**, nel **Regno Unito** e in **Grecia**, le cui fasi di produzione coincidono con il setting formativo, un luogo di apprendimento basato sulle competenze creative, sulle strategie multi-agente e sull'approccio dinamico esperienziale, che stimola inoltre la partecipazione politica di giovani adulti in modo responsabile.

I cantieri di **INSIDES** sono un setting creativo quotidiano, esperienziale e di continuità dinamica, in grado di stimolare la crescita di forme di microimprenditorialità giovanile per la creatività, la socialità e il turismo culturale.

Le unità di progetto sosterranno i beneficiari affinché questi siano autonomi nel diventare produttori di contenuti culturali, mediante i linguaggi dell'animazione socioculturale partecipata.

Co-Finanziato dal Programma **Erasmus+ Partenariati Strategici per la Creatività** (KA227) della Commissione Europea, Coordinato da **Puntoeacapo Srl** (IT), **INSIDES** coinvolge in partenariato **Idrisi Cultura e Sviluppo** (IT), **Beatbuzz Ltd** (UK), **GoMad Concerti** (IT), **Innovation Frontiers IKE** (GR)

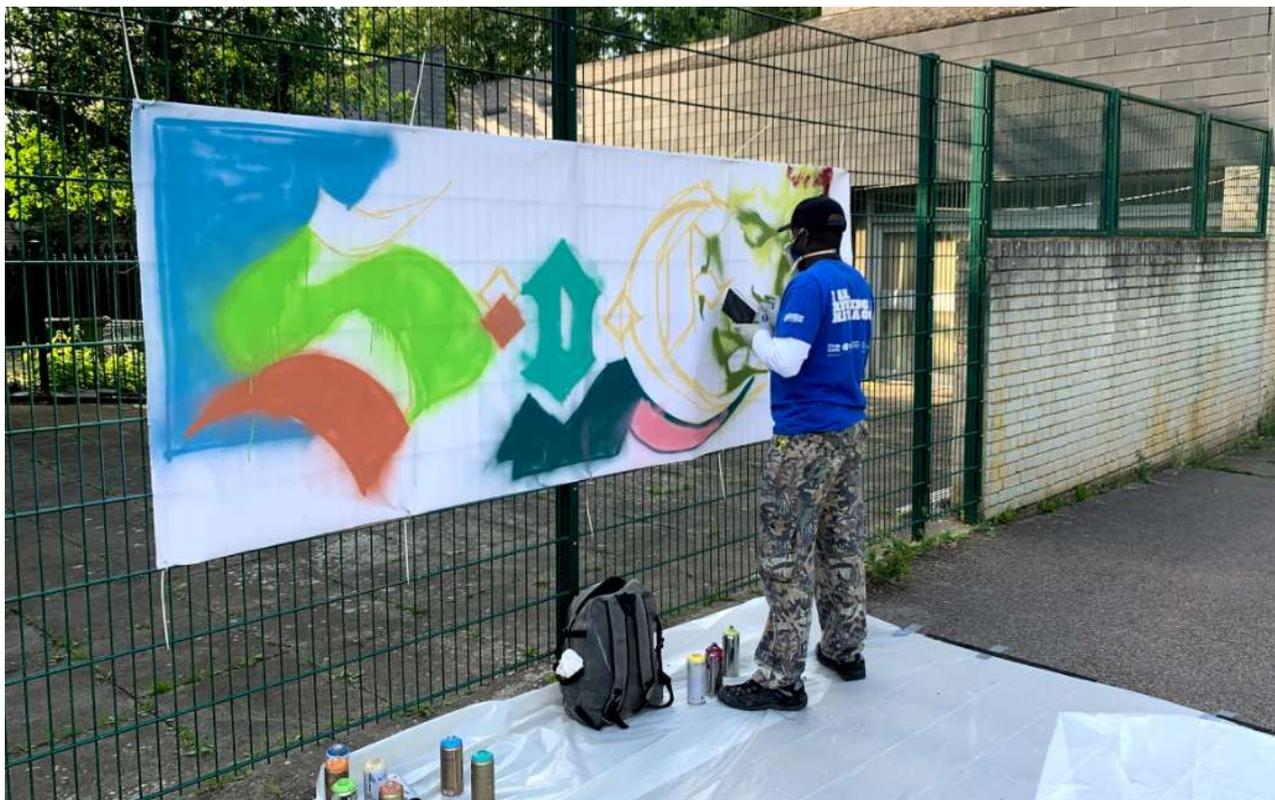
INSIDES Intellectual Output #2 Setting for the contemporary urban arts: educative modules and mural-paintings' production: il primo Workshop in Italia (Giugno 2021, Bagheria, Italia)

L'**Output #2** di **INSIDES** è un percorso formativo di ideazione e produzione di Street Art, le cui fasi d'allestimento forniscono ai giovani beneficiari competenze chiave per attività professionali dedicate alla produzione, promozione e gestione di beni e attività artistico-culturali.

Un'esperienza creativa partecipata ed esperienziale finalizzata ad approfondire le conoscenze degli scenari artistici, ma anche a rafforzare le competenze umane, relazionali e gli elementi di identità culturale. Il Risultato del percorso sarà un ciclo di 22 opere di Street Art originali (15 in Italia e 7 nel Regno Unito).

La scelta della Street Art sia come setting formativo innovativo, sia come originale prodotto artistico-culturale è stata dettata da numerose qualità proprie di questa forma d'arte contemporanea: i **Murales** sono una forma di arte pubblica ad alta partecipazione che stimola il "sense of place": un rafforzamento del legame tra luoghi e individui.

Il Partner **GoMad Concerti** (IT) ha dato avvio al cantiere creativo italiano col coinvolgimento di beneficiari di età compresa tra i 16 e i 30 anni (Area Metropolitana di Palermo): training su imprenditoria d'arte e microimprenditoria culturale, creatività urbana e potenzialità di rigenerazione. Il risultato dei workshop preliminari confluirà in una mappatura dei temi e dei soggetti delle opere di **Street Art** originale di **INSIDES**.

INSIDES Intellectual Output #2 Setting for the contemporary urban arts: educative modules and mural-paintings' production: il primo Workshop nel Regno Unito (Luglio 2021, Londra, UK)

L'**Output #2** di **INSIDES** è anche un dialogo tra Sud e Nord Europa: Italia e Grecia, due tra i tre paesi coinvolti, hanno guardato all'esperienza del partner inglese Beatbuzz Ltd col desiderio di tradurre in chiave transnazionale le forme di creatività urbana contemporanea tipicamente britanniche: alta partecipazione giovanile e comunitaria mediata da una poetica dell'attenzione che ha ridisegnato a fondo le città inglesi durante nel corso degli ultimi decenni.

La Street Art di **INSIDES** unisce contesti apparentemente lontani (Londra, Bagheria – Area Metropolitana di Palermo) grazie alla capacità inclusiva del linguaggio artistico e al comune interesse nei confronti dei giovani adulti e delle periferie locali.

Il cantiere partecipato promosso da **Beatbuzz Ltd** unirà la creatività contemporanea urbana e la partecipazione di giovani artisti alla cultura e alle forme della **charity** e della rigenerazione delle periferie attraverso le arti.

Il primo workshop di **INSIDES** nel Regno Unito è stato svolto in più giornate nel corso di luglio 2021 (Londra, UK), condividendo con le attività italiane priorità e tematiche:

- 1) valore dell'arte urbana partecipata e potenzialità di rigenerazione di area periferica
- 2) animazione socioculturale come medium per la cittadinanza attiva soprattutto a fronte degli effetti sul quotidiano dell'epidemia di covid19
- 3) definizione di temi e luoghi per i futuri Murales in area londinese

I workshop preliminari dell'**Output #2** di **INSIDES** rispondono alle esigenze di progetto: esempi di educazione non formale e informale, nel campo delle competenze artistiche, attraverso linguaggi innovativi ed esperienze trasformative, in grado cioè di sottolineare il potere educativo esplicito dei processi partecipativi.

Coinvolgimento dei beneficiari: giovani adulti, artisti emergenti, comunità proattiva, aree urbane periferiche

INSIDES è già a lavoro in aree urbane deprivate: periferie di città europee spesso dimenticate le quali, grazie sia all'arte sia al coinvolgimento di giovani adulti e comunità nel quotidiano, potranno divenire più sostenibili, contribuendo al benessere del territorio.

INSIDES, un'azione multifunzionale che mira alla promozione della crescita individuale e professionale di giovani adulti, che molto hanno sofferto a causa dell'epidemia di Covid 19, si prefigge l'obiettivo di incidere in modo positivo su specifiche realtà periferiche (Londra, UK; Bagheria, Palermo e altre realtà periferiche siciliane, Italia).

Tutti gli Output di **INSIDES** e in particolare **Output #2** si rivolgeranno, nel corso dei due anni, a giovani adulti interessati all'arte urbana contemporanea, all'imprenditoria d'arte e cultura, alla rigenerazione territoriale e periferica per un totale di 80 – 90 beneficiari tra **Londra, Bagheria, Palermo e Catania**.

INSIDES prevederà inoltre il coinvolgimento di 20 beneficiari senior over 65, per favorire nuova socialità e dialogo transgenerazionale.

Idrisi Cultura e Sviluppo
Italy
Beatbuzz
United Kingdom
GoMad Concerti
Italy
Puntoeacapo
Italy
Innovation Frontiers IKE
Greece

Analisi, Studio e Ricerca: Contemporary Street Art Theory & Products – L'Arte Publica

abstract

Il sistema linguistico dell'arte è un sistema globale, ovunque si rappresenti e nasca. Linguaggio dell'arte vuole dire in primis matrice collettiva di ambizioni e analogie che attraversano tutte le culture ed i territori. I linguaggi dell'arte in qualsiasi direzione si muovono sono infatti, conosciuti attraverso di sé e la propria esperienza più o meno determinata il distacco tra una vita armoniosa e un'istituzione problematica. Il progetto INSIDES intende contribuire ad esplorare, rappresentare, rafforzare la dinamica oggettiva, affettiva, relazionale, culturale, che permette di essere formatamente conosciute nella direzione di offrire ai giovani contesti significativi per ciascuno di essi, contesti in grado di accogliere l'espressione dei tanti diversi mondi (cognitivi, artistici, affettivi) dove i giovani possono realizzare i loro processi di crescita, esprimendosi con il linguaggio dell'arte.

introduction

Il Primo Intellectual Output di INSIDES è *Analisi, Studio e Ricerca: Contemporary Street Art Theory & Products*, che trae ispirazione dai contenuti e obiettivi del piano quinquennale della European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience e desidera fornire un contributo per l'elaborazione di c+ in grado di c+, ma anche di acquisire le principali istanze della "contemporary art theory", con focus sulla Street Art. Le attività di analisi e documentazione si prefiggono inoltre l'obiettivo di coinvolgere i giovani target group e di elaborare e implementare per loro strategie educative innovative (Council conclusions of 11 May 2012 on fostering the creative and innovative potential of young people, 2012/C 169/01). Esamina teorie e casi pratici sull'arte contemporanea e sull'arte pubblica partecipata per espanderle i suoi significati come base dei successivi output. L'analisi-studio esamina anzitutto le principali teorie incentrate sulle forme e ricami, dell'arte contemporanea partecipata, con riferimento a

Un secondo focus riguarda il potenziamento della conoscenza accurata e competente in chiave artistica degli educatori, sulle tante sfaccettature dei modelli educativi, in relazione alle potenzialità esplorative, sensoriali/percettive, emotivo-cognitive, creative, che le espressioni culturali possono determinare nella formazione dei giovani. Le espressioni artistiche infatti creano e rafforzano i legami tra le persone fornendo un potente impulso per superare barriere e pregiudizi. È nato così l'arte sia da sempre stata intesa come una ricerca e fatto campo, uno strumento di indagine che svelava alcuni aspetti della realtà e metteva in forma con strumenti e materiali diversi ipotesi, differenti pensieri e realizzazioni. Attraverso questo progetto si intende mostrare il potenziale aggregativo dell'arte in termini educativi, cioè come possibile occasione per lavorare sulla co-costruzione e ricostruzione identitaria, in un momento come quello attuale, sottoposto a evoluzioni e cambiamenti estremamente veloci, verso i quali la Istruzione e la formazione hanno un ruolo primario in termini culturali. In queste dimensioni si colloca anche lo sviluppo dei processi linguistici, concettuali, del pensiero critico, in una prospettiva metacognitiva. I benefici intrinseci dell'arte includono le opportunità di sviluppare oltre alla creatività, anche l'immaginazione, la sperimentazione di emozioni e l'offerta di modi efficaci per esprimere pensieri, conoscenze ed abilità individuali, perché «when an artist is impressed in each one of us. Let him loose to spread joy everywhere» (Russett, 1967). Anche se il cambiamento sociale e culturale è ancora lento e disomogeneo e incontra resistenze significative per molti motivi, l'alibetizzazione e l'educazione sono tutt'altro che universali e le idee di uguaglianza rimangono escluse da molti campi: oggi non possiamo sottovalutare quanto l'essere creativo e l'essere parte di una "cittadinanza artistica" possono di fatto contribuire sentimentale a orientare lo sviluppo socio-culturale di un Paese. Oggi la conoscenza e l'abilità artistica stanno cambiando prospettiva, muovendo verso temi non solo autoriflessivi ma rivolti anche ad altre funzioni come quella dell'inclusione, la rappresentazione grafica, la manualità fine, così come il suonare, il danzare, lo scrivere si offrono come mezzi di espressione per tutti, nuovamente interpretati come stimolo della fantasia e della creatività volti a contribuire alla co-costruzione di "Regimi nuovi e collaborativi del 'fare arte insieme'" momento unico capace di esteriorizzare tutte le sofisticate intenzionalità del essere umano (c. Eliaz, et al., 2021). Il progetto promuove lo sviluppo di una rete di pari interessati a sostenere esperienze di condivisione socialmente innovative e stimola l'apprendimento condiviso con un atteggiamento aperto nei confronti di esperienze nella partecipazione dal basso. I partner sono convinti che occorre stimolare proprio l'impegno sociale delle persone, che bisogna aprire discussioni tra attori di diversi paesi consentendo un semplice esercizio di inclusione e innovazione in grado di ampliare sapere e conoscenza, cercando risposte ai bisogni sociali emergenti, non ancora soddisfatti e che richiedono un'azione pratica e l'impegno dei singoli cittadini, gruppi organizzati, a ogni livello istituzionale. Il tema dell'educazione informale e non formale, in particolare modo, si presta allo sviluppo e all'applicazione dei principi democratici di partecipazione politica e responsabilità sociale dei cittadini e attori collettivi, una sfida per le Amministrazioni per dare il giusto valore e spazio all'arte pubblica dal basso e capace di creare una pratica di consapevolezza collettiva e un esempio di educazione pubblica.

120 Contemporary Street Art Theory & Products – L'Arte Publica

interessi d'attivismo civico, e contesti quale quello italiano, nel quale si dà generalmente poco spazio a giovani artisti e a linguaggi ancora intesi come non convenzionali. Verranno tuttavia analizzate opere italiane di competenza pubblica, promosse di recente da municipalità quali quella di Roma e Palermo, che hanno chiesto a Street Artists di riqualificare contesti periferici nonché di veicolare messaggi positivi di inclusione e cooperazione dal basso. Un caso studio di rilievo sarà il Regno Unito dalle forme della cultura artistica underground al recente e spesso contraddittorio fenomeno Banksy; critica politico-sociale, esecuzione contemporanea e sovversiva ma anche spregiudicato monopolio del proprio patrimonio creativo, con un merchandising i cui quadroni raggiungono vette miliardarie, sempre mediante il registro della Street Art "looper". Ulteriore unità dell'IO Analisi, Studio e Ricerca riguarderà le implicazioni giuridiche della Street Art, relative per esempio al diritto d'autore, anonimato, forme di committenza da parte delle istituzioni pubbliche per interventi d'arte urbana con connotazione "civica" e di riqualificazione. Ulteriori casi studio affrontati, di ampia rilevanza

Artistic Activism is a dynamic practice combining the creative power of the arts to move us emotionally with the strategic planning of activism necessary to bring about social change

INSIDES Intellectual Output #1 Contemporary Street Art Theory & Products – L'arte pubblica: inizio lavori (Italia, Regno Unito)

L'Output #1 di INSIDES, coordinato dal partner **Idrisi Cultura e Sviluppo (IT)** in accordo **Puntoeacapo Srl (IT)** e **Beatbuzz Ltd (UK)**, fornirà ai giovani adulti beneficiari una base conoscitiva piena e consapevole in merito all'arte pubblica urbana e contemporanea.

Idrisi Cultura e Sviluppo ha dato avvio alla stesura dell'**Output #1**, uno strumento per garantire un primo approccio conoscitivo a favore dei beneficiari di progetto, che agevolerà l'acquisizione del contenuto dei moduli formativi ed esperienziali previsti durante l'implementazione dell'Output #2.

La Desk Research indagherà gli aspetti specifici della Storia della Street Art e in generale dell'arte pubblica urbana e contemporanea: dal vandalismo sovversivo e anti-sistema a veicolo di esperienza estetica, con l'ingresso nelle gallerie e nei musei d'arte moderna, nel mercato d'arte e nel collezionismo privato.

Verranno analizzati caso studio dal graffitismo alla consacrazione dell'arte urbana in gallerie e musei.

Verrà affrontata la forza politico-comunicativa delle forme di **Attivismo Artistico** per esempio in merito al tema **dell'AIDS durante gli anni ottanta e novanta** con attenzione all'efficacia politico-estetica di altre attività di registro misto, memoriale-artistico, performativo.

INSIDES

Innovative Training Settings For The Self-development Of Emerging Artists

Project Innovative Training Settings for the Self-Development of Emerging Artists

The project Innovative Training Settings for the Self-Development of Emerging Artists INSIDES addresses young adults thanks to the participatory tool of Contemporary Street Art, supporting their growth and offering a useful context for active citizenship to express imagination and creativity. INSIDES provides specific skills useful to learn how to produce, to promote and to manage artistic activities as well, with the wish to contribute to the creation of a European "artistic citizenship" able to manifest its creative potential.

[READ MORE](#)

Our Partners

INSIDES Intellectual Output #3 Mobile OER-e-learning materials - interactive audiovisual catalog (Grecia)

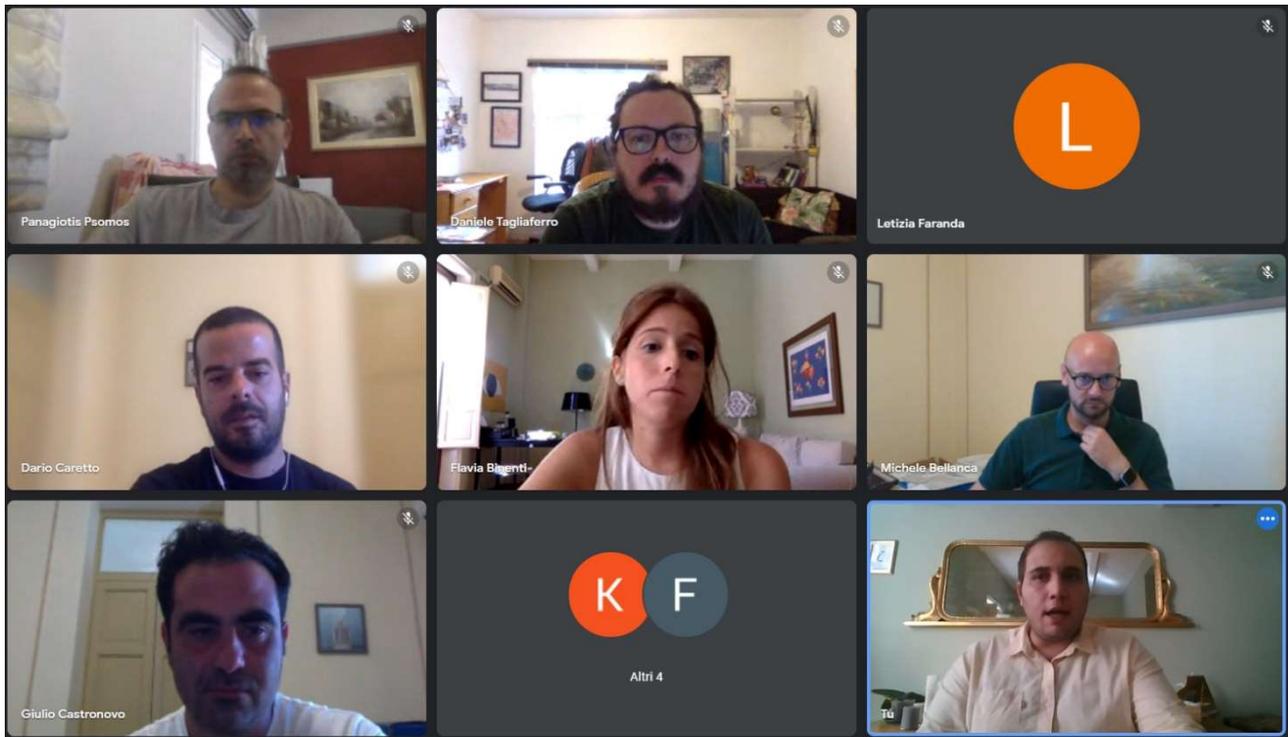
L'**Output #3** di **INSIDES** è un'App innovativa con funzionalità e-learning, la quale conterrà il catalogo digitale delle opere di Street Art originali prodotte dai giovani adulti beneficiari.

Innovation Frontiers IKE (GR), partner coordinatore dell'**Output #3**, produrrà una risorsa digitale ottimizzata per contenere tutti i materiali formativi ed educativi d'implementazione.

Un archivio autonomo di contenuti formativi mobile-friendly per aumentare la capacità di disseminazione e per raggiungere il più alto numero di utenti. I materiali di e-learning verranno categorizzati e strutturati affinché siano di immediata accessibilità e di facile utilizzo.

Innovation Frontiers IKE ha dato avvio all'**Output #3** predisponendo loghi e una piattaforma web preliminare, che ospiterà al pari dell'App tutti i prodotti artistici e intellettuali di **INSIDES**, le notizie e i futuri appuntamenti.

Per ulteriori informazioni www.insides-project.eu

Il 23 luglio 2021 tutto il partenariato si è riunito in modalità online per la definizione del cronoprogramma estivo: workshop, prime produzioni, desk research, somministrazione dei questionari e raccolta di feedback da parte dei beneficiari.

Il questionario di valutazione e raccolta dati è stato elaborato da **Puntoeacapo Srl**, **Idrisi Cultura e Sviluppo** e **Beatbuzz Ltd**.

INSIDES

Innovative Training Settings For The Self-development Of Emerging Artists

Innovative Training Settings for the Self-Development of Emerging Artists
Erasmus+ Project Number: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095293

- D1. How long have you been interested in public art and artistic activism?**
- A year or less than a year
 - Between two and three years
 - Between three and five years
 - More than five years
- D2. What is the best place, in your opinion, to host Street Art products?**
- Suburbs of large cities, unused urban spaces
 - Non-peripheral urban centers, excluding buildings of monumental and artistic value
 - Even in places of monumental value, with the approval of the institutions
 - Everywhere, even without the approval of the institutions
- D3. Who Should preserve Street Art products?**
- The State, the Region, the Municipalities (public bodies)
 - Street Artists should protect and maintain their works by themselves
 - Street Art should not receive any protection or maintenance
- D4. People who destroy, vandalize or alter Street Art products must ...**
- Receive an economic fine that contributes to the eventual restoration
 - Not be punished, because ... (write below):

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

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

Progetto Innovative Training Settings for the Self-Development of emerging artists INSIDES
2020-1-IT02-KA227-ADU-095293

idrisi
CULTURA E SVILUPPO

BEATBUZZ

Innovation Frontiers
Mind is the limit

