

DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI

a través de la música
i els llenguatges del moviment

CURS DE FORMACIÓ
per artistes, educador*s, gestor*s et al.

COMUSITÀRIA

Comusitària és una organització especialitzada en articular projectes artístics singulars en l'àmbit públic i privat, assessorar institucions culturals i del tercer sector així com investigar i fer formació en universitats i per l'Administració Pública, per tal de fer extensible l'ideari i les pràctiques de l'art comunitari.

Sota el paraigua d'aquesta filosofia ha coeditat el monogràfic "Acción cultural y desarrollo comunitario" de l'editorial Graó, col·labora amb el projecte Pollièdrica de Sinapsis i ha publicat diferents articles per la revista Eufonia. Ha realitzat una recerca entorn la música comunitària amb el suport del CoNCA, un estudi sobre equipaments culturals i el seu rol en el desplegament de polítiques compromeses amb la comunitat. Ha realitzat també una ruta d'acció i investigació transoceànica entorn a pràctiques educatives i artístiques en contextos social i culturalment diversos sota el nom de Periplus. Ha ideat i gestionat els projectes BCN216 Participa, Tralalà, Gamelan Reciclat, Milonga Sonora, Art&Coach, Toca el 4!, TEENsant la corda i Riborquestra.

comusitaria.wix.com/comusitaria
comusitaria@gmail.com

DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI

La dinàmica actual de la nostra societat requereix nous mètodes d'acció comunitària pel que fa als drets constituents de l'estat del benestar: educació, sanitat i serveis socials. El Desenvolupament Cultural Comunitari (DCC) es presenta com un nou sistema d'actuació que incorpora la variable art i cultura en la pràctica de l'acció social creant un model d'intervenció i mediació que utilitza les arts en la seva diversitat de formes i expressions com un instrument d'interpretació, prevenció i resolució de problemàtiques.

Per comprendre de prop aquest nou plantejament del fet artístic, Comunitària exposa una visió general del marc teòric de l'art comunitari tenint per base la praxi i les investigacions realitzades en aquest àmbit mitjançant la descripció, l'anàlisi, la comparació i la projecció d'experiències pròpies i internacionals.

L'objectiu general del curs és oferir idees clau per estructurar i programar projectes i accions basades en pedagogies artístiques col·laboratives i empoderar persones i equips de treball. Els destinataris d'aquesta formació són músics, mestres, professors, ballarins, gestors culturals, educadors socials i artistes d'altres àmbits així com totes aquelles persones interessades a comptar amb un corpus de referència sobre l'art comunitari, recursos i eines pedagògiques i de gestió que afavoreixin l'èxit d'aquests processos.

El disseny del curs contempla la possibilitat de realitzar un taller vivencial sobre dinàmiques i recursos creatius a través de la percussió corporal, el Soundpainting i altres metodologies musicals col·laboratives així com estratègies d'educació emocional i sistèmica. Un altre servei addicional és l'assessorament i mentoring de l'equip i/o professionals que vulguin implementar un projecte d'aquestes característiques en totes les seves fases mitjançant sessions de retorn.

OBJECTIUS

1. Obrir espais de coneixement en connexió amb la cultura, l'educació i la societat per possibilitar àmbits de treball i metodologies adequades per a desenvolupar projectes d'aquesta índole.
2. Aplicar els coneixements teòrics del desenvolupament de projectes en la gestió i implementació d'aquests segons els paràmetres del DCC.
3. Impulsar i desenvolupar capacitats comunicatives i transformatives dels participants a través de la formulació d'un pensament crític partint de situacions artístiques, contextos socials i instruments de gestió i implementació de projectes.

METODOLOGIA DEL CURS

Les sessions seguiran una combinació entre teoria de cada contingut i pràctica per adquirir i poder aplicar l'après. Segons les necessitats i expectatives dels participants el curs es pot estructurar en diferents temporitzacions, especialment si es desitgen desenvolupar els tallers vivencials i les sessions de retorn. Per tant la seva durada i format resta flexible al desig de qui organitza la formació.

EDICIONS ANTERIORS

A continuació es llisten algunes de les organitzacions, centres educatius i empreses que han realitzat el curs amb anterioritat:

Associació d'Escoles de Música de Catalunya
Associació de professionals de la gestió cultural de Catalunya
Col·legi d'Educadors i Educadores de Catalunya
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
Conservatori Superior de Música de Navarra
Diputació de Barcelona
Escola Superior de Música de Catalunya
Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L'Hospitalet
Escola i Conservatori de Música de Tortosa
Fundació Pere Tarrés
Red de Escuelas de Medellín (Colòmbia)
Trànsit Projectes
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Jaume I (Castelló)
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Xarxa Roots&Routes

CONTINGUTS

FILOSOFIA

1. Definició
2. Breu ressenya històrica i actualitat
3. Models de projectes de DCC
4. Beneficis i impacte de l'art comunitari

METODOLOGIA

5. Fases dels projectes i planificació
6. Projecte artístic versus social
7. Recursos de l'artista agitador
8. Estructura d'una sessió
9. Treball en equip
10. Interdisciplinarietat
11. Metodologies inspiradores
12. Autoconeixement- desenvolupament personal

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

13. Comunitat
14. Intervenció
15. Participació
16. Projectes segons enfoc i durada
17. Llenguatges artístics

GESTIÓ

18. Elements del disseny d'un projecte
19. Avaluació
20. Finançament dels projectes
21. Xarxa
22. Reptes
23. Bibliografia

EXEMPLES REFERENTS

24. Experiències nacionals
25. Casos internacionals
26. Elements d'èxit

TALLER VIVENCIAL I SESSIONS DE RETORN

27. Lideratge de grups
28. Recursos musicals participatius
29. Seguiment i assessorament