

INclusive CREAtivity through Educational Artmaking

Programma Erasmus+ Partenariati strategici per azioni a favore dell'educazione a scuola

Sintesi del report transnazionale

Il progetto mira a fornire un metodo innovativo per l'educazione inclusiva e la promozione del benessere a sostegno dello sviluppo delle competenze del 21 ° secolo e attraverso l'implementazione di contenuti e pratiche educative artistiche.

Il *report* presenta i risultati di due indagini che descrivono il punto di vista di insegnanti e professionisti che lavorano nel Settore Culturale e Artistico (SCA). Il sondaggio proposto aveva lo scopo di raccogliere informazioni per comprendere meglio le conoscenze, le opinioni, le aspettative, i desideri degli educatori e le sfide che incontrano rispetto all'educazione inclusiva. I dati sono stati raccolti nel periodo compreso tra aprile e giugno 2021 tramite Google Moduli.

Le prospettive degli insegnanti e dei professionisti del settore creativo e culturale: punti principali

L'indagine ha coinvolto insegnanti che lavorano in scuole di diverso ordine e grado offrendo così un'ampia panoramica delle situazioni; i professionisti del SCA, d'altra parte, sono esperti in diverse forme d'arte. L'analisi dettagliata delle risposte fornite dai partecipanti ha evidenziato il loro potenziale contributo al Progetto InCrea+.

Innanzitutto, sebbene i due gruppi di partecipanti siano caratterizzati da diversa familiarità con i quesiti associati all'educazione inclusiva o diversa esperienza nell'utilizzo di mezzi efficaci nell'espressione artistica, entrambi assegnano un'elevata rilevanza all'educazione inclusiva e riconoscono il valore di riferirsi alle arti come supporti significativi all'educazione inclusiva.

Sfide ad un'educazione inclusiva. Tutti i temi proposti alla loro attenzione sono considerati rilevanti da entrambi i gruppi. Le sfide socioeconomiche e socio-emozionali sono più frequentemente menzionate dagli insegnanti. Simile rilevanza è data ad altre potenziali sfide e agli aspetti culturali e intrapersonali (fisici, cognitivi e relazionali). L'attenzione ai talenti supera il peso attribuito al livello culturale e di funzionamento e sottolinea l'attenzione che i professionisti stanno ora dando a questi aspetti nei loro studenti.

Le arti e il loro supporto alle pratiche inclusive: opzioni e impatto previsto. Anche se con proporzioni leggermente diverse, le arti più frequentemente associate alle pratiche inclusive sono musica, pittura, disegno, teatro, arti e mestieri e danza. In particolare, musica e pittura sono più frequentemente menzionati dagli insegnanti e la danza più frequentemente menzionata dagli operatori del SCA.

Le espressioni artistiche a cui più spesso fanno riferimento possono essere raggruppate in tre forme principali: (a) espressione artistica sensoriale, in cui sono coinvolti sia mezzi di rappresentazione visivi e uditivi (musica, disegno, pittura, per esempio); (b) espressioni artistiche di performance (danza, teatro, per esempio) ma anche (c) espressioni di arti e mestieri in cui ci si aspetta che i partecipanti creino oggetti artistici che assumono anche un valore funzionale.

Benefici attesi dalle pratiche inclusive. Ciò che connota in modo specifico i due gruppi è il tipo di vantaggi associati alle pratiche inclusive. I benefici che gli insegnanti prevedono più frequentemente per i loro studenti riguardano aspetti sociali e relazionali, capacità di creare rete e capacità di pensiero; i professionisti del settore culturale, sottolineano maggiormente l'impatto sullo sviluppo delle conoscenze relative alle arti stesse, il sostegno allo sviluppo delle risorse intra-individuali e delle caratteristiche positive ma anche la partecipazione attiva alle attività proposte.

Quando si orienta esplicitamente l'attenzione verso gli studenti con bisogni educativi speciali o vulnerabilità, gli insegnanti prevedono più frequentemente un supporto allo sviluppo delle abilità cognitive e relazionali mentre gli operatori del SCA sottolineano l'impatto sulle attività pratiche della vita quotidiana, sull'espressione delle emozioni e sull'apprendimento.

Competenze e ruolo dei professionisti. Spostandosi l'attenzione agli adulti che propongono le attività, le competenze che percepiscono come rilevanti nello svolgimento di attività finalizzate all'educazione inclusiva e all'arte, evidenziano differenze associate ai diversi insiemi di competenze che caratterizzano i professionisti coinvolti.

Entrambi i gruppi ritengono rilevanti innanzitutto la creatività e le abilità linguistiche, la gestione emotiva e le competenze sociali. Gli insegnanti sottolineano la rilevanza del lavoro di squadra, delle capacità organizzative e di apprendimento, mentre i professionisti del SC sottolineano il ruolo delle capacità di ascolto insieme alle competenze specifiche nelle arti e nelle diverse dimensioni dell'espressione artistica.

Gli specialisti del Settore Culturale e Artistico (SCA) ascrivono a sé stessi azioni di consulenza e tutorato. I risultati richiamano l'utilità di una integrazione delle prospettive.

L'Arte per l'educazione e le sfide del 21 ° secolo. Il termine abilità del 21 ° secolo si riferisce a un ampio insieme di conoscenze, abilità, abitudini di lavoro e caratteristiche che educatori, riformatori scolastici, professori universitari, datori di lavoro ritengono di fondamentale importanza per il successo nel mondo di oggi. Queste abilità consentono a un individuo di affrontare le sfide del mondo del 21 ° secolo sempre più caratterizzato da globalizzazione, trasformazione digitale, necessità di collegarsi in reti, creatività per progredire, risorse umane competenti e rapidità nell'adozione dei cambiamenti.

Nelle diverse classificazioni proposte, le competenze vengono generalmente raggruppate sotto le seguenti categorie:

Capacità di apprendimento (Pensiero Critico, Creatività, Collaborazione, Comunicazione, capacità di risolvere problemi);

Competenze di alfabetizzazione (alfabetizzazione informatica, alfabetizzazione sui media, alfabetizzazione tecnologica);

Abilità di vita (empatia, gestione delle emozioni, flessibilità e adattabilità, leadership, iniziativa e autodeterminazione, interazione sociale e interculturale).

Anche se in misura diversa, entrambi i gruppi elencano nelle loro priorità alcune abilità di apprendimento (Pensiero creativo, Pensiero critico, Comunicazione) e alcune Abilità di vita (gestione delle emozioni). Mentre le scelte fatte dagli insegnanti prendono in considerazione le diverse competenze, i professionisti del CS assegnano priorità alle competenze relative all'alfabetizzazione (alfabetizzazione digitale), all'apprendimento autodiretto e alla gestione del tempo, ovvero ad abilità di apprendimento più vicine alla loro più profonda esperienza personale e professionale con l'espressione artistica.

Emergono, quindi, priorità diverse che sottolineano, ancora una volta l'utilità di un approccio integrato che includa tutti i gruppi di 21 abilità nello sviluppo di un programma che si proponga di promuoverle con mezzi artistici.

Integrare le prospettive di insegnanti e di professionisti del settore creativo e culturale: suggerimenti per il Progetto InCrea+

Le risposte dei docenti e dei professionisti di SCA sottolineano la necessità di integrare conoscenze e prospettive, sia nelle azioni rivolte agli esperti sia nelle scelte che guidano lo sviluppo di un curriculum innovativo per gli studenti delle scuole secondarie ma anche nell'analisi dei cambiamenti instillati e nello sviluppo positivo e inclusivo promosso in tutti gli studenti della scuola secondaria.

Per quanto riguarda le attività didattiche rivolte ai professionisti interessati a promuovere la funzione educativa dell'arte e gli obiettivi di InCrea+, l'indagine sottolinea la rilevanza di:

- a. Sviluppare una comprensione chiara e profonda delle scelte teoriche e metodologiche relative all'educazione inclusiva e all' *Universal Design for Learning*;
- b. Sviluppare conoscenze sulle sfide attuali e future, sulle competenze del 21 ° secolo e sulla rilevanza di affrontare le competenze relative ai diversi domini, ovvero l'apprendimento, l'alfabetizzazione e le competenze di vita e professionali;
- c. Sviluppare conoscenze sul significato dell'esperienza di diverse espressioni artistiche, sia come *lettura* di opere famose che come esperienza nel *fare arte*.

Per quanto riguarda gli argomenti da affrontare in un curriculum per gli studenti, l'indagine suggerisce le seguenti linee guida:

- d. Sviluppare attività che affrontano le principali sfide all'inclusione e all'educazione inclusiva
- e. Sviluppare attività che richiamino le competenze del 21 ° secolo relative a ciascuna delle tre aree principali (apprendimento, alfabetizzazione, vita e competenze professionali)
- f. Utilizzare mezzi artistici toccando sia le espressioni sensoriali, performative, *Arti & Mestieri*
- g. Sviluppare attività che ricorrano sia ad espressioni artistiche famose che alla sperimentazione diretta, per promuovere un approccio riflessivo alle esperienze codificate e al significato associato a un coinvolgimento diretto.

Emerge la rilevanza di alcune scelte metodologiche per un'efficace integrazione delle prospettive nel progetto InCrea+:

- h. Utilizzare diversi mezzi artistici di rappresentazione, di elaborazione ed espressione in ogni attività del curriculum
- i. Coinvolgere attivamente i partecipanti nello sviluppo di narrazioni legate all'inclusione e alle competenze importanti per una crescita personale inclusiva
- j. Valutare l'apprendimento rispetto ai diversi temi e alle prospettive adottate
- k. Includere domande riflessive e altri strumenti specifici per promuovere lo sviluppo di significati attraverso l'esperienza artistica diretta o indiretta;
- i. Focalizzare le domande riflessive sui temi dell'inclusione e sulle competenze del 21° secolo per promuovere la consapevolezza della loro rilevanza ma anche un impegno attivo nell'implementazione di comportamenti proattivi dopo aver partecipato all'implementazione del curriculum.

Affrontando le sfide all'inclusione mediante un lavoro focalizzato sulle competenze del 21 ° secolo e attraverso attività educative basate su diverse espressioni artistiche, ovvero i pilastri innovativi del curriculum, INCREA + potrà promuovere il benessere, l'inclusione e uno sviluppo positivo dei futuri adulti.