

Performing Arts: community development

Massimo Repetti

Abstract (English)

This three year programme has been developed within the context of the rich cultural diversity of East London. Its focus is upon performing arts in a urban and multicultural context. The BA programme includes modules that address the foundations of community and urban studies, establishing a common skills base in performance, arts administration and skills development in the production of various forms of art like dance, music and drama. It also foresees training in order to allow access to industry-standard resources and modules in performance and cultural studies, including arts in health, multimedia and critical theory.

Abstrat (italiano)

Questo programma triennale è stato sviluppato nel contesto della ricca diversità culturale dell'est londinese. È focalizzato sulle arti performative in un contesto urbano e multiculturale. Il programma BA include moduli che indirizzano l'istituzione di comunità e degli studi urbanistici, stabilendo una comune base qualitativa negli spettacoli, nell'amministrazione delle arti e negli sviluppi qualitativi all'interno della produzione di forme artistiche nella danza, nella musica e nel teatro. Prevede inoltre l'addestramento nel quadro di un accesso alle risorse delle industrie-standard e ai moduli nello spettacolo e negli studi culturali, includendo le arti nella salute, nella multimedialità e nella teoria critica.

The practice

Description of the project

Obiettivi: Il BA "Performing Arts: community development" ha l'obiettivo di sviluppare la professionalità in settori artistici (danza, teatro, musica, multimedia) e di mettere la progettazione e la gestione delle performances artistiche in rapporto alle politiche culturali ed educative. Il BA si occupa altresì di creatività e mercati, dell'etica dei media, e del coinvolgimento delle arti nei settori della salute, della televisione e del cambiamento culturale.

Attività:

Una formazione alla danza, al teatro, alla musica e ai media moderni (tecniche artistiche, ideazione creativa, sviluppo della performance, improvvisazione etc). La formazione esplora i processi identitari e il rapporto che intrattengono con la Performance, secondo un approccio basato sul lavoro di Richard Schechner e di altri teorici della performance artistica in contesto sociale, stimolando le capacità di narrare e di osservare.

La formazione viene sempre messa in relazione allo sviluppo di un momento di "community theatre" destinato ad un target di pubblico locale (Stratford Circus) che è multi-etnico e multiculturale.

Accanto ad esse vengono elaborati aspetti quali le attività di gestione economica e amministrativa dell'arte, nonché promozione di piccole imprese nel settore artistico, supporto alle prestazioni del community theatre, e il rapporto tra community arts e settore dell'educazione.

Risultati: gli studenti vengono formati ad operare in un'ampia gamma contesti urbani ; vengono dotati delle competenze atte ad operare come operatore artistico (artista, manager, critico)

professionale indipendente in un rapporto dialettico e creativo con le Comunità ed i gruppi, gli spazi e le strutture istituzionali.

Time, structure and steps of the project

Il corso è di tre anni (sei anni part-time), attivo a partire dal 2004.

Graham Jeffery, Programme Leader for Performing Arts, University of East London, spiega che "The course evolved from a collaboration between a sixth-form (community) college in Newham, which is a very culturally diverse part of London, a group of arts organisations based in a new arts centre, and the university. I set it up and have been the course leader since 1999. All students follow a core programme in the first year, including modules which address the foundations of community and urban studies and establish a common skills base in performance, arts administration, collaboration and improvisation through dance and drama. In the second year, students continue with skills development in production, composition and performance in two of the three artforms of dance, music and drama alongside modules which provide foundations in arts education and policy. All second year students undertake a major placement project in community setting in which students take full responsibility for devising and leading a workshop and performance programme with community participants. In the third year students undertake an extended placement with an arts or community organisation, and can undertake a wide range of additional modules in performance and cultural studies, including arts in health, multimedia and critical theory".

Place and context

Il programma si svolge nel centro culturale di Stratford Circus, con alcuni insegnamenti ed attività supplementari presso il NewVic's Prince Regent Lane e presso il Docklands Campus dell'UEL. Si tratta del ricco contesto di diversità culturale dell'East End London.

L'East End è un territorio caratterizzato dalla diversità etnica e dalla coabitazione di comunità afro-caraibiche, turche, pakistane, indiane, polacche e croate. Ne conseguono ricchezza culturale e problematiche identitarie con cui la formazione "BA Performing Arts: community development" intende entrare in rapporto dialettico e creativo.

Dal punto di vista culturale, il BA Programme interpreta la nostra modernità come un'epoca di contatti frequenti e di deboli legami, dove tutti hanno bisogno di conferme d'identità, individuale quanto di gruppo. La creazione artistica risponde a questo bisogno.

Target

Il programma è destinato a chi desidera sviluppare una carriera negli ambiti delle comunità, dell'imprenditoria artistica, avendo in mente una target audience localizzata in un territorio di appartenenza caratterizzato da appartenenza multiculturale. Al tempo stesso, il BA interessa particolarmente artisti in formazione che appartengono a minoranze etniche e vogliono interpretare questo dato nel contesto sociale.

Methodology

Il metodo è interdisciplinare e sottende un approccio alle arti (danza, musica, teatro), che comprende la collaborazione interdisciplinare e il lavoro in diverse Comunità etnico-culturali dell'East End. Gli studenti intraprendono un progetto di performance artistica ed interculturale che viene messo a disposizione delle Comunità culturali dell'East End London e che deve coinvolgerne gli esponenti. La gamma di studi culturali e di studi delle performances artistiche vede le arti in relazione con gli ambiti dell'assistenza socio-sanitaria, del multimedia e della teoria critica. Il

programma del BA sviluppa la comprensione contestuale delle arti rispetto ai precetti e agli studi culturali.

Authors, Financing and networks

Partecipano al programma del BA il Docklands Campus dell'University of East London, dotato di tre studi di registrazione del Multimedia Production Center, i laboratori Macintosh, e il Learning Resource Centre.

Il lavoro di performance artistica si appoggia su una rete consolidata di artisti e di organizzazioni artistiche operanti nella regione.

Hints for an evaluation

Strengths

Prospettiva dell'organizzazione

“Performing Arts: community development” viene considerato come uno degli esempi più riusciti di collaborazione tra arti ed cross-cultural studies in Gran Bretagna. Questo per tre ragioni che permettono una forte apertura interculturale:

- * l'ampia ospitalità accordata ad artisti professionisti e ad insegnanti esterni;
- * l'interazione con il contesto di Londra, uno dei principali luoghi dell'industria culturale globale;
- * l'orientamento verso un “community theatre” destinato ad un target di pubblico locale, multietnico e multiculturale.

Inoltre, secondo l'University of East London, il BA:

- * Develops excellent performance skills in a diverse and demanding urban setting
- * Explores new ways of thinking about and making performance
- * There are numerous informal opportunities for students to work with professional artists and in professional settings throughout the programme.

Prospettiva di Interculture map

“Performing Arts: community development” può essere considerato “buona pratica” perché dà un contributo alla conoscenza e alla coesistenza interculturale attraverso la comunicazione e la collaborazione fra comunità-utenti e praticanti dell'arte, che vengono stabilite allo scopo di realizzare obiettivi di comune interesse negli ambiti delle Arts education, arts in health and community regeneration.

A tale fine i “Programme aims and learning outcomes” sono verificati attraverso un processo annuale di approvazione dei programmi che coinvolge la consulenza di esperti accademici, di specialisti esterni del settore e degli studenti.

È innovativo per metodologia e modalità perché i progetti e le performances sottolineano sempre la necessità del dialogo culturale e della reciprocità tra le comunità e gli artisti entrambi a carattere multiculturale. In effetti l'analisi statistica degli ultimi cinque anni mostra che il 72% degli studenti appartiene a comunità etniche minoritarie.

“Performing Arts: community development” cerca di costruire un ponte verso l'attività di community artist, ossia l'artista professionale capace di sviluppare un lavoro di teatro, musica e danza rivolto a comunità culturali. L'enfasi accordata dall'University of East London alla progettazione di flexible self-management e di strategic thinking permette a questa formazione BA di costituire un modello di esplorazione della politica culturale, del recupero urbano e del community development.

Critical Points

Prospettiva dell'organizzazione

“Performing Arts: community development” è legato ad una rete di artisti professionisti e di circuiti di produzione artistica. Le opportunità di networking informale con industry personnel e con artisti non sempre danno luogo ad esperienze prolungate.

Prospettiva di Interculture map

Al completamento del BA programme (il primo BA terminerà a fine 2006) gli studenti disporranno di risorse professionali quali coordinatori, creatori, esecutori che potrebbero indurli a scegliere l'accesso alle industrie culturali internazionali e ad abbandonare così quel legame con la comunità locale che il BA cerca di creare attraverso un intenso processo di ricerca e che è testimoniato dal Company Project (vedi 2.3.2.)

Lessons Learnt

Prospettiva dell'organizzazione

Temi

“A high level of practical skill in the communication of ideas and concepts across different media, live and recorded. Specific skills in performing arts, together with the transferable skills (common skills) that you will develop within the modules will equip you for employment in Community Arts, Arts Management, Funding and Administration, Performance in Education and Small-Scale Touring” (Graham Jeffery, Programme Leader for Performing Arts, University of East London)

Metodologia

“If the prime purpose of education is to help us become persons...then schools should aspire to be communities, not mere organisations. It is only in relationships of community that education in this broad sense can begin to become a reality. For good teachers, teaching has always been more than an occupation; if we deprive it of its wider human purposes, if personal encounters are reduced to functional exchanges, then teaching becomes a prisoner of what is of least value. It becomes a warder merely of what works, rather than a creator of who and what we might become together” (G. Fielding, citato da Graham Jeffery, Programme Leader for Performing Arts, University of East London)

Prospettiva di Interculture map

Temi

L'interesse del BA Programme Performing Arts per altre formazioni e progetti interculturali risiede nella sua capacità di analizzare quale ruolo, e con quale importanza, l'espressione culturale può svolgere nella società, attraverso la collaborazione tra piccole comunità ed artisti di diverso background.

E' una formazione nel settore artistico che si vuole professionale e completa (dalle tecniche di performance alle conoscenze manageriali), capace di coinvolgere attivamente un ampio gruppo di attori sociali, di riqualificare un tessuto socio-urbanistico attraverso la performance culturale, attraverso la possibilità di legami informali con altre organizzazioni artistiche. Un esempio è il Company Project, un'attività che inizia nel secondo anno di corso, nella quale gli studenti

inventano, sviluppano e presentano al pubblico un processo artistico completamente partecipativo della vita delle comunità a cui si rivolge.

Metodologia

La comunità interculturale viene definita come una rete sociale continuamente impegnata in un processo di narrazione reciproca di storie concernenti sé stessi. Ed un importante obiettivo per l'educazione culturale di una comunità interculturale, qualunque essa sia, viene individuato dal BA Programme Performing Arts nel facilitare l'accesso ai suoi membri delle risorse culturali, incluse quelle tecnologiche, atte a favorire la continua ridefinizione della propria identità, l'appartenenza e i suoi valori.

Dal punto di vista operativo, il metodo del BA Programme fa particolare riferimento ai lavori di Richard Schechner e di altri teorici della performance artistica.