

Lifelong
Learning
Programme

EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI

ECLN

Grant agreement: 2012-3657 / 001-001

WP2-2C 10.h. RESEARCH STUDY – EXECUTIVE SUMMARY (Italian)

THE EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK: *UNA RETE DI PERSONE E ORGANIZZAZIONI CHE SVILUPPA IN EUROPA IL TALENTO E ALTRE POTENZIALITA' ATTRAVERSO ATTIVITA' ARTISTICHE E CREATIVE.*

EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK (ECLN) è stato istituito per esplorare le rilevanti problematiche della formazione professionale ed educativa per i professionisti “dell'apprendimento culturale” e le organizzazioni che li impiegano. Con “apprendimento culturale”, si intende l'intera gamma di formazione artistica e culturale che viene fornita da artisti e creativi, come liberi professionisti o all'interno di organizzazioni culturali. L'apprendimento culturale comprende l'intera gamma di formazione artistica e culturale erogata o guidata da artisti e creativi in ogni situazione sociale, educativa o professionale. ECLN è stato finanziato dal Programma Europeo LEONARDO Life Long Learning per esplorare e guidare nuove modalità per sostenere le persone e le organizzazioni che operano nel settore dell'apprendimento culturale in tutta Europa. ECLN si adopererà per aumentare il profilo e la connettività del settore nonché per supportare attraverso la formazione professionale e l'istruzione, i suoi fabbisogni. La prima fase di questo lavoro è questa ricerca che associa Artisti - Liberi professionisti (d'ora in poi AFs) e Organizzazioni Culturali (d'ora in poi COs), le loro pratiche di lavoro e gli altri stakeholders nel settore .

BACKGROUND:

Artisti e Liberi Professionisti Creativi (AFs) e Organizzazioni Culturali (COs), che partecipano a questa ricerca altamente qualitativa, sono stati selezionati tra le reti dei paesi delle organizzazioni partner. La ricerca ha avuto luogo tra luglio e settembre 2013 ed è stata effettuata dai Partners ECLN provenienti da 11 Paesi: Associazione Prostor Plus (Croazia) , Hope For Children (Cipro) , VIA - UC (Danimarca), Kau Academy (Estonia) , Dimitra (Grecia) , Associazione Culturale Mulab (Italia) , New Arts (Olanda), Fundacja Arteria (Polonia), Mitra (Slovenia), CEPS (Spagna) e Collage Arts (UK). I partner sono stati invitati a selezionare un campione formato da diverse fasce di età, diverse forme d'arte ed in un equilibrato rapporto di genere.

PROFILO:

Il campione AFs è costituito da 147 individui approssimativamente in uguale percentuale di genere. I rappresentanti del campione COs consisteva di 41 organizzazioni, la maggioranza delle quali, erano di genere femminile. Pur essendo un piccolo campione in ogni paese, i COs includono una gamma di diversi modelli di organizzazione comprese organizzazioni non governative (ONG), istituzioni, associazioni, enti di beneficenza/organizzazioni no-profit, società, cooperative, centri e studi o “altro”.

Sembra ci sia un calo definitivo nel profilo dell'età della forza lavoro sia per AFs e COs nella fascia d'età 36-45. Questo declino potrebbe essere nel campione della forza lavoro o perché la forza lavoro sta lasciando il settore dopo i 36 anni. Il settore, nel suo complesso, tende ad essere a basso reddito, con poca sicurezza nel lungo termine e le persone più giovani possono essere più disposte a dare loro energia per i compensi “non finanziari” ed accogliere la rischiosità del settore rispetto alle persone dalla loro metà degli anni Trenta in su. Tuttavia, la forza lavoro risale leggermente al 19 % nella fascia 46-55 con gente forse più disponibile a partecipare alla ricerca oppure nel settore per iniziare una seconda carriera con l'8 % che rimangono al lavoro fino a 65 anni ed il 4% oltre il 65° anno di età. Ci sono più giovani, di età compresa tra 16-25, nel mondo del lavoro in Cipro ed in Slovenia mentre le persone più anziane, di età compresa tra 56-65, in Polonia.

ALTAMENTE QUALIFICATO:

AFs sono altamente qualificati. L'86% di loro sono laureati o hanno certificazione equivalente al livello 6 dell'European Qualification Framework (EQF) ed il 39 % ha qualifiche post-laurea, tra cui Master e Dottorati. Il 14% di AFs danno come loro livello di qualifica più alto il livello 5 EQF o al di sotto e solo 4 su 147 hanno qualifiche sotto il livello 3 EQF.

ARTISTI, NON INSEGNANTI:

Gli AFs in media dedicano circa il 40 % del loro tempo lavorativo fornendo supporto all'apprendimento culturale mentre oltre il 60 % del loro tempo lavorativo viene utilizzato per la propria pratica artistica o creativa. Le COs in tutti i paesi presentano approssimativamente un rapporto medio 3:7 di tempo trascorso sulla loro pratica artistico/creativa rispetto al tempo trascorso a fornire *supporto all'apprendimento culturale*. Ciò indica che il *supporto all'apprendimento culturale* nelle COs è anche prevalentemente erogato nel contesto della pratica artistica. Il supporto all'apprendimento culturale nei contesti di AFs e COs può essere concepito come “Basato sulla Pratica” o “Guidato dall'Artista” .

CONTRATTI DI LAVORO E RUOLI:

163 tipi di status occupazionale sono registrati da 147 AFs. La maggior parte sono liberi professionisti, con un numero significativo occupati e una piccola minoranza di disoccupati, semi-pensionati e pensionati. Le tipologie di lavoro includono contratti a tempo determinato e indeterminato, contratti a tempo pieno e part-time, lavoro volontario e retribuito e l'occupazione attraverso contratti di collaborazione. La maggior parte dei rappresentanti delle COs sono impiegati e full-time. Il 37% di questi rappresentanti sono impiegati, il 22 % sono volontari e il 14 % sono liberi professionisti.

Le persone che lavorano nelle COs del settore dell'apprendimento culturale ispirano, motivano, identificano, consolidano e sviluppano il talento delle persone coinvolgendoli in attività creative e artistiche.

CHI PAGA PER L'APPRENDIMENTO CULTURALE :

Le 41 COs riferiscono di fornire assistenza all'apprendimento culturale in 96 contesti in 10 paesi ed in più di 14 forme d'arte. La gamma media delle fonti di reddito per le COs è del 45% pubblico, del 21% privato, il 22% guadagnato in proprio ed il 12% “altro”. Le spese di erogazione al sostegno dell'apprendimento culturale sono condivisi tra il contributo “non retribuito” o “volontario” di COs, studenti e altri. Le COs forniscono fino al 42% del sostegno all'apprendimento culturale in contesti non pagati a fronte di AFs che forniscono una percentuale leggermente inferiore al 40%. I beneficiari del sostegno all'apprendimento culturale da AFs contribuiscono al 20%, mentre quelli supportati da COs contribuiscono per poco più del 26% e “altri” finanziano al 40% gli AFs e al 32% per le COs. Una chiara spiegazione per lo svolgimento di lavoro non retribuito sembra essere condivisa in modo simile tra AFs e COs che potrebbe indicare una priorità per lo sviluppo di talenti o una combinazione di obiettivi sociali-artistico-educativi che si sostengono e si erogano accanto ad obiettivi economici sostenibili .

ARTE - FORME E CORRENTE , STORICO E CULTURALE APPRENDIMENTO PRATICA:

Vi è una tendenza significativa nel campione che dimostra che gli AFs si impegnano in 1-4 forme d'arte, la maggior parte con una media di circa 2/3 . Questo dimostra la versatilità degli AFs e il loro impegno nella pratica “multi-artistica”. Le due più popolari forme d'arte praticate dai AFs nel campione erano Musica con il 25% del totale forme d'arte identificate e Arti Visive con il 18%.

Gli AFs hanno un repertorio di diverse forme d'arte e operano un tipo di diverso di contesto del portfolio, nonché un portfolio di forma d'arte. Praticano simultaneamente come professionisti, specialisti e generalisti una o più forme d'arte. I confini concettuali tra questi 3 tipi di contesti non limitano AFs dall'ammettere di esercitare attualmente in molti contesti per molte ragioni. Forti differenze detenute tra operatori per motivi sociali o di piacere, ad esempio appassionati, dilettanti e professionisti non sembrano applicarsi a questo gruppo che si vede in grado di muoversi fluidamente tra questi diversi tipi di percorso, come parte integrante della loro pratica attuale. Essi applicano la loro pratica per i diversi scopi compreso quello di intraprendere un lavoro retribuito, specializzarsi o approfondire conoscenze ed esperienze e per divertirsi, essere socievoli e giocare. Ci sono ulteriori elementi di prova a sostegno di questa da una visione storica del viaggio degli AFs in cui si sviluppano un repertorio di forme d'arte e contesti di apprendimento culturale tra i 3 -10 tipi .

Gli AFs lavorano in contesti individuali e di gruppo ma storicamente i contesti di gruppo diminuiscono percentualmente ed i contesti individuali aumentano mentre si muove in avanti la loro carriera in conformità con le opportunità professionali e le aspirazioni. C'è lo stesso livello di impegno storico ed attuale con i contesti comunitari e questo è di particolare interesse per una potenziale Associazione Europea.

L'opportunità di sviluppare le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i contesti professionali poi arriva chiaramente dal contesto Generalista così come dal contesto Specialista. Tutto ciò ha delle implicazioni per i responsabili politici e per coloro che desiderano sostenere lo sviluppo del talento creativo all'imprenditorialità.

L'apprendimento culturale non è visto come un sostituto dell'educazione formale, dal momento che l'86% dei AFs sono laureati e altamente qualificati, ma piuttosto come una ecologia di sviluppo artistico pratica con le sue reti di conoscenza, sistemi informali, viaggi e opportunità. Il mix di attività di apprendimento informali, non formali e formali che vengono erogati, condivisi o vissuti da AFs e COs attraverso un raggio di 9 contesti di apprendimento culturali dota gli aspiranti artisti a sviluppare la loro pratica in modo organico e multi-direzionale.

E' da sperimentare questa ecologia e intraprendendo un ruolo continuamente negoziato all'interno della comunità di pratica che un artista alle prime armi naviga il generalista , ruoli specialistici e professionali , nonché i contesti individuali, di gruppo e comunitario della loro pratica in modo organico e flessibili nel tempo . Il settore apprendimento culturale può essere visto sia come una ecologia e come una comunità di pratiche in cui gli individui si muovono attraverso l'apprendimento informale, non formale e formale per costruire i loro portfolio di forme d'arte , ruoli e contesti.

COs e AFs servono generalmente diverse comunità all'interno dei 9 contesti di apprendimento culturale. La missione dell'organizzazione e degli stakeholders dei COs influenzano le loro priorità , mentre gli AFs sono suscettibili di essere più liberi di rispondere alle opportunità, pagati o altrimenti.

UN PROGRAMMA COMUNE DI APPRENDIMENTO CULTURALE :

Attraverso la ricerca, un ampio e condiviso “ECLN Core Curriculum” è stato sviluppato dal nucleo di competenze considerate da AFs e COs come essenziali per sviluppare e dotare il professionista a supporto dell’apprendimento culturale per lavorare nei 9 contesti culturali e formativi.

Questo “ECLN Core Curriculum” è costituito dalle seguenti competenze:

- A. Processi Creativi
- B. Tecniche Artistiche
- C. Comunicazione
- D. Teamwork
- E. Coaching
- F. Formazione
- G. Contesti Culturali
- H. Mentoring
- I. Autoconsapevolezza

Le competenze meno considerate da COs e AFs sono state 'Occupabilità', 'Lavoro Autonomo' e 'Autogestione' esprimendo che questo tipo di esperienza di apprendimento si concentra più sul potenziale umano piuttosto che riguardare solamente l'utilizzo delle arti come uno strumento per sviluppare la produzione economica di individui.

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO CULTURALE :

Le prime 5 risorse registrate utilizzate nella fornitura di supporto all’apprendimento culturale in tutti i paesi indicano chiaramente l'importanza dello “spazio dedicato” e l'importanza dei “contatti” quando ci si coinvolge all'interno di una comunità di pratica. Si evidenzia anche la posizione degli AFs e COs come professionisti attuali con contatti “dal vivo” che possono essere utilizzati come una risorsa per consentire a studenti culturali ulteriori opportunità di apprendimento e di sviluppo della loro pratica .

VALUTAZIONE :

In tutti i paesi l'81% di AFs usa l’auto-valutazione, l'85% di AFs hanno il proprio lavoro valutato dagli studenti culturali o le persone che li sostengono e il 67 % di AFs hanno il proprio lavoro valutato da altri considerando che l'80 % di COs utilizza l’autovalutazione, il 93 % di COs hanno il loro lavoro valutati da studenti culturali ed il 73% di COs hanno il loro lavoro valutato da altri.

RUOLI POTENZIALI PER UN APPRENDIMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEO :

'Connettività' e 'Formazione' sono i chiari battistrada come ruoli potenziali per una Associazione di Apprendimento Culturale Europea sia per COs che per AFs ma poi COs preferiscono 'Ricerca', 'Lobbying', 'Monitoraggio' e 'Riconoscimento' rispetto alle preferenze degli AFs che vanno nell’ordine a 'Lobbying', 'Riconoscimento', 'Ricerca' e 'Monitoraggio'.

CONCLUSIONE :

Il progetto di ricerca ECLN ha fornito una panoramica di un settore molto diversificato che ha due circoscrizioni principali: il primo sono gli Artisti Liberi Professionisti che condividono la loro pratica attraverso contesti e strategie formali, non formali e informali; il secondo, è l'Organizzazione Culturale che offre apprendimento culturale a persone diverse per motivi diversi .

Vi è una serie molto diversificata di contratti di lavoro e di strutture organizzative per questo tipo di lavoro secondo i partecipanti alla ricerca, tuttavia, vi è un notevole consenso circa le

competenze e le risorse necessarie per fare questo lavoro e vi è una forza lavoro altamente qualificata per farlo. Il settore è operativo da almeno 30 anni eppure è fluido, strutturalmente con poche risorse disponibili e bassi rendimenti finanziari con minimi livelli di sicurezza per i lavoratori. Nonostante il contesto, il settore è stato in grado di sostenersi con la buona volontà, la creatività e l'imprenditorialità della forza lavoro della sua comunità creativa insieme con il sostegno pubblico privato e di altri soggetti interessati. C'è poco riconoscimento pubblico e validazione per questo lavoro che esiste come ecologia di apprendimento culturale e consiste di una comunità di pratica in rete e che trasferisce conoscenza creativa e culturale agli altri come un mezzo per sviluppare il talento e il potenziale umano.