

LECTURES COMENTADES

ACCESO A LA CULTURA: UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA EL FOMENTO DE LA CIUDADANÍA A EUROPEA, Mercedes Giovinazzo: La Plataforma "Accés a la cultura" és una de les tres plataformes temàtiques creades per la Comissió Europea (DG Educació i Cultura) en el marc de l'Agenda Europea per a la Cultura (2007) i del procés de "diàleg estructurat" amb la societat civil. En el següent article, publicat en una versió més breu en el número 7 de la revista Fundaciones, Mercedes Giovinazzo, directora d'Interarts i alhora presidenta de la Plataforma des de 2008, assenyala el paper fonamental que pot jugar a Europa l'accés a la cultura, factor que es comença a tenir en compte en el disseny de les polítiques tant a nivell local com a nacional i europeu.

ALL OUR FUTURES: CREATIVITY, CULTURE AND EDUCATION, Ken Robinson [dir.]: informe realitzat per diferents experts anglesos on es posa de manifest la importància de la creativitat en l'educació. Defensa a més la tesi que per estar preparats pel s.XXI és necessària una educació motivadora i flexible que no centri únicament els seus esforços en les capacitats conceptuals (literàries i numèriques) sinó també en la imaginació, la creació i la invenció per a la construcció d'un futur innovador.

APRENDRE A PARTICIPAR, Maria del Mar Galceran: edició que ofereix eines i recursos de dinàmiques grupals alhora que fa una reflexió clara i comprensible entorn a les característiques que engloba la participació.

AMATEURING IN MUSIC AND ITS RIVALS, Thomas A. Regelski: l'autor posa en qüestió els fonaments de l'educació musical estètica i evidencia l'estigma associat als aficionats i amateurs. Valors com el plaer i l'estima per la música, el gaudi o la llibertat d'expressió que desprèn l'amateur, són alguns dels aspectes que l'autor apunta com a claus per l'èxit de l'educació musical.

ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Carmen Olaechea i Georg Engeli, 2008: l'organització "Crear vale la pena" presenta el recorregut de la institució, així com els protagonistes que l'han feta avançar. Es tracta d'un referent realista i plausible.

ARTS AND EDUCATION CREATIVITY, Mike Fleming: en aquest estudi s'analitza la interacció entre l'educació artística i el concepte de la creativitat. L'autor s'aproxima a aquest plantejament des de tres vessants: la història i la tradició, les formes individuals d'art i finalment exposa les seves idees sobre l'educació artística i la creativitat en relació al currículum educatiu i altres aspectes més específics de l'educació artística pròpiament.

ARTS EDUCATION FOR ALL, German Commission for UNESCO: en la present revista es descriuen tot d'experiències significatives en el camp de l'art i la inclusió social que es duen a terme a Alemanya. A més a més inclou tot d'articles en mans d'experts que reflexionen sobre qüestions com la consonància entre política i pràctica, els nous espais d'aprenentatge, entre d'altres.

ARTS AND MUSIC IN HEALTHCARE: revisió de la literatura acadèmica entorn l'àmbit sanitari en relació a les arts escèniques i visuals. El treball és el resultat del programa d'investigació que es dué a terme del 1999 al 2002 als hospitals de Chelsea i Westminster.

COMUSITÀRIA

ART PER LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL

BUILDING CREATIVE FUTURES, Arts Council England and CapeUK (2005): és el resultat d'un projecte emmarcat dins dels premis CARA, premis de recerca en projectes de creativitat, on 145 escoles de tot Regne Unit van participar amb més de 104 projectes individuals.

CAPTURING CULTURAL VALUES, John Holden: l'escrit de John Holden ens qüestiona i problematitza el fet de com "valoritzar" la cultura dins de les polítiques del govern. El valor de la cultura no es pot mesurar amb estadístiques ni amb dades econòmiques exclusivament, sinó que s'ha de mesurar a través de l'anàlisi exhaustiu i complet d'aquells valors que es generen a través d'ella.

CULTURA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL A BARCELONA: el febrer de 2011 es publica aquest mapatge de projectes culturals orientats a la inclusió social que tenen lloc a aquesta ciutat. Aquest informe, encarregat a Interarts, fou realitzat en el marc de la Xarxa Cultura per la Inclusió Social, una iniciativa impulsada per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona i l'ICUB.

¿CULTURA Y DESARROLLO? ¿DESARROLLO Y CULTURA? Raul R. Romero: proposta per un debat obert. Aquesta publicació no pretén assentar tesis sinó que aspira a propiciar la reflexió dels sectors responsables de la presa de decisions públiques.

CULTURE AS A TOOL FOR DEVELOPMENT, Le Duc, Florent (dir.): en el present estudi elaborat per un conjunt d'autors membres de diverses plataformes mundials s'exposen diferents concepcions i usos de cultura.

DEMOCRATIC CULTURE OPENING UP THE ARTS TO EVERYONE, John Holden: llibre on s'analitza el significat de la nova cultura i els reptes als que han de fer front públic, crítics, i professionals, per tal de permetre un major accés i participació en la cultura. Trobareu una traducció al català en aquest [enllaç](#).

DIÀLEGS CAP A LA INTERCULTURALITAT, Adam, T. i Losa, S.: En el present estudi s'ofereixen un seguit de propostes per a fomentar la interculturalitat dins del sector artístic.

ENTREVISTA A ANTONIO ABREU: entrevista al pioner, ànima i cervell del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela on posa de relleu la importància de l'ús social de la música.

PAPERS D'ACCIO SOCIAL. RIERA, CARLES: Serveis socials, acció comunitària i participació ciutadana: un nou marc per a la inclusió: nous escenaris, reptes, estratègia i metodologia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2009. Carles Riera presenta un corpus teòric i metodològic interessant sobre els termes ideològics dels quals se sustenta la música comunitària.

¿QUÉ GOBERNABILIDAD PARA LA CULTURA Y EL SECTOR CULTURAL? Raymond Weber: document de treball per al VII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural on exposa la necessitat de que les polítiques culturals es desenvolupin a través de la recerca, a partir d'una ètica, que parteixin de l'actuació conjunta de diferents models (econòmics, socials, artístics...) a partir d'uns principis i d'una coherència intrínseca.

HITTING THE RIGHT NOTE, Holden i John [pdf]: un repàs del programa *Learning&Participation* de The Sage Gateshead que inclou l'estudi de casos i l'anàlisi dels programes i activitats de música comunitària amb una visió crítica que va més enllà de la pròpia organització i que contempla molts dels aspectes d'aquesta pràctica.

IL RUOLO DELLE POLITICHE CULTURALI NELLA LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE IN EUROPE, Da Milano, Cristina: article extret del llibre "Patrimoni in migrazione" on planteja la qüestió, present des de sempre però que ha començat a fer-se completament explícita els darrers anys: l'impacte positiu que pot tenir la cultura en els processos de cohesió i inclusió social.

LA PEDAGOGIE DE GROUPE: PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT, Ribault, Mickaël: reflexions entorn l'aprenentatge instrumental en grup.

LES PROJETS PARTICIPATIFS AU COEUR DE LA [POLITIQUE DE] VILLE: manual que posa sobre la taula qüestions sobre la funció social de la cultura, les relacions entre la ciutadania i l'espai públic, el rol dels artistes en processos creatius comunitaris i participatius, entre d'altres.

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN: ARTE Y EDUCACIÓN: El número 52 d'aquesta publicació presenta un monogràfic dedicat al tractament de l'art a l'escola. En ell es troben treballs de professors i investigadors que dibuixen una panoràmica molt completa. Diferents articles posen èmfasi en la importància de l'educació artística en una època de crisi on la creativitat i la innovació pel desenvolupament, així com la formació permanent dels professionals, són peces imprescindibles per la construcció de la societat futura.

STUDY ON THE CONTRIBUTION OF CULTURE TO LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT. EVIDENCE FROM THE STRUCTURAL FUNDS, European Commission: La Comissió Europea ha publicat un estudi sobre el paper de la cultura en el desenvolupament regional que analitza les diferents actuacions finançades amb fons comunitaris arreu de la Unió Europea. En les conclusions es mostren els efectes positius dels projectes culturals en el progrés econòmic i social dels territoris i s'insta les institucions europees i estatals a posar facilitats per en aquesta via.

THE CREATIVE COMMUNITY, Forging the links between art culture commerce & community by John M. Eger: assaig on s'aborda el paper de la comunitat en el camp de l'art, l'educació, la ciència, les noves tecnologies i el paisatge urbà i el seu rol en l'esfera del mercat.

THE EMPHATIC CIVILIZATION, Jeremy Rifkin: aquest autor d'importants best-sellers, conegut també com el "profeta social i ètic" ens presenta aquí una petita dissertació sobre el desenvolupament de l'empatia i les formes en que la nostra societat ha anat canviant, així com la necessitat que la globalització prengui una consciència més solidària i comunitària del món en un sentit genèric. Si voleu llegir el llibre complet cliqueu [aquí](#).

COMUSITÀRIA

ART PER LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL

THE HAWKES LIBRARY: Jon Hawkes és assessor de polítiques culturals d'arreu del continent australià. És l'analista cultural resident del Cultural Development Network of Victoria, entre d'altres càrrecs. En aquest directori trobareu l'enllaç directe al seu llibre "[The Fourth Pillar](#)" (2001), entre d'altres escrits d'interès sorgits de ponències o articles especialitzats en la matèria del Desenvolupament Cultural Comunitari.

THE INCLUSIVE EUROPE, Yudhishtit Rajlsar: publicació que recull alguns dels articles i ponències de la conferència realitzada el 2005 sobre el rol de la cultura, la concepció de la democràcia cultural, participació, entre d'altres. També es descriuen experiències d'inclusió a través de l'art i la cultura d'arreu d'Europa. Un recull de les presentacions el trobareu també en aquest [enllaç](#).

THE RETHORICS OF CREATIVITY, Shakuntala Banaji, Andrew Burn i David Buckingham: publicació del Creative Partnership que analitza el concepte bàsic de la creativitat, des de la varietat de teories que l'abracen fins les múltiples formes d'entendre aquest concepte.

THE MANY WAYS OF COMMUNITY MUSIC, Kari Veblen: article que examina el concepte de música comunitària de diverses perspectives i en relació a un ampli estudi de casos a nivell internacional. L'autora no concep la música comunitària com quelcom que es pot definir i categoritzar sinó que apropa el lector a aquest camp de treball posant èmfasi en la diversitat i naturalesa dels projectes així com en la fluïdesa d'aquest fenomen global.

TRANSDUCTORES: PEDAGOGÍAS COLECTIVAS Y POLÍTICAS ESPACIALES: el Centro José Guerrero de Granada posa a l'abast aquesta publicació nascuda del projecte *Transductores*. Des d'una institució museística s'aposta pel principi que l'art no ha d'estar lluny de les problemàtiques que aclaparen les diferents comunitats que tramen la realitat social, més al contrari: poden combatre-les. Aquest n'és un exemple excel·lent.

TREBALL DE REFELXIÓ COMPARTIDA SOBRE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA DES DE L'ÀMBIT CULTURAL: Indicultura Mundial coordina aquest document de treball que situa els processos participatius en el centre de la política cultural basat en l'opinió d'experts en la matèria fomentada a partir del debat.

USE OR ORNAMENT, François Matarasso: primera gran investigació que posa de manifest l'impacte de participar en activitats artístiques i creatives a partir d'estudis de casos i fent referència a molts aspectes directa i indirectament relacionats amb la música comunitària. Aquest estudi ha esdevingut un material de referència en els darrers anys i ha tingut una repercussió molt important en el sector artístic i cultural del Regne Unit. Altres lectures i reflexions d'actualitat les trobareu a la seva [pàgina personal](#).