Резюме на учебна програма

НАРЪЧНИК

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Този наръчник е изготвен като част от проект "Artists Influence – Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe" – E-ART (2023-1-SE01-KA220-VET-000155330) и от следните автори:

за INTERCULT работиха г-жа Ивона ПРЕИС и Хана ГРАНДЛУНД

за CUBE работиха г-жа Елена КОПАНАРОВА и г-жа Евита СТАВРУ

за Materahub работеше г-жа Джулия ФОРНАРИ

за ОКОН ГРУП България работиха г-ца Бояна ПЕТРОВА и г-жа Апостолина ЦАЛТАБАСИ

за ESPRONCEDA работиха г-жа Алесиа ГЕРВАСОНЕ, г-жа Елизавета АДАМЧУК и г-жа Мерлина РАНИ

за I&F работи г-жа Паула ПАЙН

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Индекс

Устойчивата учебна програма има за цел да насърчи осъзнаването и разбирането на проблемите на устойчивостта чрез артистично изразяване. Той се стреми да помогне на артистите да разберат въздействието на техните действия върху околната среда и ги насърчава да разработват креативни решения, които подкрепят екологичната устойчивост. Учебната програма набляга на използването на екологични материали и техники в създаването на изкуство, което помага за намаляване на отпадъците и въздействието върху околната среда. Той също така насърчава сътрудничеството и ангажираността на общността, като насърчава професионалистите да работят заедно по проекти, които подкрепят екологичната устойчивост, като например създаване на арт инсталации, които повишават осведомеността за местните екологични проблеми. Освен това учебната програма има за цел да развие умения за критично мислене сред професионалистите в областта на изкуството, което им позволява да мислят критично за проблемите на околната среда и тяхното въздействие върху обществото. Чрез тези усилия учебната програма се стреми да насърчи холистично разбиране за това как изкуството може да допринесе за устойчивостта на околната среда и да вдъхнови положителна промяна.

Устойчивата учебна програма е предназначена да обслужва разнообразна група от хора и професионалисти в сектора на изкуствата. Основните целеви групи включват:

1. Учители и обучители в ПОО: Преподаватели, участващи в професионалното образование и обучение, които искат да интегрират устойчивостта в своите практики на преподаване и учебни програми.
2. Художници: Утвърдени артисти, които желаят да включат устойчиви практики в своята работа и да допринесат за екологичното съзнание чрез своето изкуство.
3. Нововъзникващи художници: Нови и предстоящи художници, които са в началото на кариерата си и са нетърпеливи да научат за практиките на устойчиво изкуство от самото начало.
4. Занаятчии: Лица, занимаващи се с различни занаяти, които искат да възприемат екологични материали и техники в своите творения.
5. Визуални артисти: Артисти, специализирани във визуални изкуства, включително живопис, скулптура, фотография и дигитално изкуство, които се интересуват от изследване на устойчиви методи и материали.
6. Професионалисти в областта на изкуството: Куратори, собственици на галерии, арт мениджъри и други професионалисти в арт индустрията, които искат да насърчават устойчивостта в своите организации и проекти.
7. Общностни лидери и активисти: Индивиди и групи, които са ангажирани в базирани на общността арт проекти и екологичен активизъм, целящи да използват изкуството като инструмент за повишаване на осведомеността и стимулиране на промяната.

Като е насочена към тези групи, учебната програма има за цел да създаде широко въздействие в сектора на изкуствата, насърчавайки култура на устойчивост и екологична отговорност.

Настоящият наръчник е обобщение на ключовите компоненти и методологии, разработени в рамките на проекта E-ART. Той служи като изчерпателно ръководство за преподаватели и професионалисти в областта на изкуството, предоставяйки им инструментите и ресурсите, необходими за прилагане на устойчиви практики в тяхната работа.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Съфинансирано от Европейския съюз

Съдържание

ИНДЕКС 2

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА 4

Цели на проекта

Резултати от проекта

Партньори по проекта

ПРЕГЛЕД НА УСТОЙЧИВОСТТА В ИЗКУСТВАТА В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ 5

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 6-8

Методика 6

Целеви групи 6

Как беше създадена програмата 7

Разгледани теми 8

МОДУЛИ НА ПРОЕКТА 9-28

Модул 1, Разбиране на устойчивостта в изкуствата 9

Модул 2, Изкуство, устойчивост и теория на активизма 10

Модул 3, Управление на проекти за творци 11

Модул 4, Платно за устойчив творчески проект 12

Модул 5, Мрежа, комуникация и изграждане на общност 13

Модул 6, Развитие на аудиторията 14

Модул 7, Зеленият дивидент: Устойчивостта като икономически двигател в изкуствата 15

Модул 8, Въведение в материала 16

Модул 9, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за рециклирани пластмасови материали - теория 17

Модул 10, Обновяване на намерени обекти - теория 18

Модул 11, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за текстилни материали - практика 19

Модул 12, Практики и методологии за устойчивост на изкуството за глина и биокерамика 20

Модул 13, Практики и методологии за устойчивост на изкуството върху рециклирана хартия - теория 21

Модул 14, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за цветни пигменти - теория 22

Модул 15, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за рециклирани пластмасови материали - практика 23

Модул 16, Практически модул за повторно използване на отпадъци 24

Модул 17, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за текстилни материали - теория 25

Модул 18, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за глина и биокерамика - практика 26

Модул 19, Практики и методологии за устойчивост на изкуството върху рециклирана хартия - практика 27

Модул 20, Практики за устойчивост на изкуството и методологии за цветни пигменти - практика 28

ИЗВОДИ 29

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Обобщение на проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1. **Създавайте нови и наблягайте на използването на устойчиви материали в изкуството:** Разработвайте иновативни арт проекти, които дават приоритет на използването на екологични и устойчиви материали, намалявайки въздействието върху околната среда.
2. **Подчертайте значението на устойчивостта и опазването на климата в изкуството и публичния сектор:** Повишете осведомеността относно критичната роля на устойчивостта и опазването на климата в общността на изкуството и публичния сектор, като насърчавате отговорни практики.
3. **Повишаване/преквалификация на професионалисти в областта на изкуството:** Осигурете възможности за обучение и образование на професионалисти в областта на изкуството, за да подобрят уменията си в устойчиви практики, като се гарантира, че са подготвени да интегрират тези методи в работата си.
4. **Насърчаване на художници за устойчиво развитие:** Насърчавайте художници, които са ангажирани с устойчивостта, като представят своята работа и принос към екологичната осведоменост и защита.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

1. Създаване на иновативна учебна програма и обучение
2. Информация за устойчивостта и изменението на климата
3. Насърчаване на творчеството и изграждане на устойчива общност
4. Обучение на професионалисти, за да станат опитни и да използват устойчиви практики и материали
5. Обучение на професионалисти в ПОО за адаптиране и популяризиране на резултатите от проекта в образователните сектори за възрастни, училища и младежи
6. Промяна на поведението и ангажиране на общността в изпълнението на проекта

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E-ART се организира от шест партньорски организации от шест страни членки на Европейския съюз.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Преглед на устойчивостта в изкуствата в страните партньори

Гърция

В Гърция устойчивостта в изкуствата все повече се интегрира в образователни и културни инициативи. Страната има силен акцент върху опазването на околната среда, което е заложено в нейната конституция. Различни проекти и училища, като тези в Мрежата на асоциираните училища на ЮНЕСКО, включват изкуство и култура за насърчаване на устойчивото развитие.

Швеция

Швеция е известна с прогресивния си подход към устойчивостта, включително в сектора на изкуствата. Шведското правителство приложи мерки в подкрепа на възстановяването и развитието на сектора на изкуствата и културата след пандемията, като набляга на устойчивостта. Инициативите включват насърчаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и интегриране на устойчиви практики в културни политики.

Ирландия

Съветът по изкуствата на Ирландия разработи Пътна карта за действие в областта на климата, за да насочи сектора на изкуствата към устойчивост. Това включва намаляване на въглеродните емисии, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на зелени обществени поръчки. Пътната карта също така подчертава значението на ангажирането на персонала и обществеността в усилията за устойчивост.

Италия

В Италия се забелязва нарастващ интерес към устойчивостта в изкуствата с различни инициативи, фокусирани върху екологични практики. Например градът Сиена е признат за устойчива туристическа дестинация. Освен това изложби като „3CODESIGN – 3R: Намаляване, рециклиране, повторно използване“ подчертават устойчивия дизайн и художествени практики.

България

България дава приоритет на устойчивото развитие, включително в изкуствата. Страната се фокусира върху интегрирането на устойчивостта в своите национални политики и културни практики. Инициативите включват насърчаване на екологична и енергийно ефективна икономика и опазване на биоразнообразието. Секторът на изкуствата се насърчава да приеме устойчиви практики в подкрепа на тези цели.

Испания

В Испания се наблюдава значително увеличение на проектите и изложбите, изследващи връзката между изкуството и устойчивостта. Институции като Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) са домакини на изложби, които разглеждат съвременните екологични предизвикателства чрез изкуство. Тези инициативи имат за цел да насърчат по-устойчив подход в сектора на изкуствата.

Този преглед подчертава разнообразните подходи и инициативи за устойчивост в рамките на изкуствата в тези страни партньори. Всяка страна предлага уникални стратегии и проекти, като допринася за колективните усилия за по-устойчиво бъдеще в изкуствата.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Учебна програма

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологията за разработване на устойчива учебна програма включваше съвместен и итеративен процес, гарантирайки, че отговаря на нуждите на целевата аудитория и ефективно интегрира устойчивостта в изкуствата. Ето преглед на използваната методология:

1. **Оценка на нуждите и изследване:** Първоначалната фаза включваше извършване на задълбочена оценка на нуждите, за да се идентифицират пропуските в образованието за устойчивост в сектора на изкуствата. Това включваше анкети, интервюта и фокус групи с учители по ПОО, обучители, артисти и други заинтересовани страни. Бяха проведени и изследвания за събиране на най-добри практики и иновативни подходи към устойчивото изкуство от цял свят.
2. **Съвместно развитие:** Партньори от Гърция, Швеция, Ирландия, Италия, България и Испания работиха заедно за разработването на учебната програма. Всеки партньор донесе своя уникален опит и перспективи, допринасяйки за богата и разнообразна учебна програма. Бяха провеждани редовни срещи и семинари за обсъждане и прецизиране на съдържанието на учебната програма.
3. **Дизайн на учебната програма:** Учебната програма е структурирана в модули, всеки от които се фокусира върху различни аспекти на устойчивостта в изкуствата. Това включваше дефиниране на ясни учебни цели, избор на подходящо съдържание и разработване на ангажиращи дейности и оценки. Модулите са проектирани да бъдат гъвкави и адаптивни към различни образователни контексти.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Устойчивата учебна програма е предназначена да обслужва разнообразна група от хора и професионалисти в сектора на изкуствата. Основните целеви групи включват:

1. **Учители и обучители в ПОО:** Преподаватели, участващи в професионалното образование и обучение, които искат да интегрират устойчивостта в своите практики на преподаване и учебни програми.
2. **Художници:** Утвърдени артисти, които желаят да включат устойчиви практики в своята работа и да допринесат за екологичното съзнание чрез своето изкуство.
3. **Нововъзникващи художници:** Нови и предстоящи художници, които са в началото на кариерата си и са нетърпеливи да научат за практиките на устойчиво изкуство от самото начало.
4. **Занаятчии:** Лица, занимаващи се с различни занаяти, които искат да възприемат екологични материали и техники в своите творения.
5. **Визуални артисти:** Артисти, специализирани във визуални изкуства, включително живопис, скулптура, фотография и дигитално изкуство, които се интересуват от изследване на устойчиви методи и материали.
6. **Професионалисти в областта на изкуството:** Куратори, собственици на галерии, арт мениджъри и други професионалисти в арт индустрията, които искат да насърчават устойчивостта в своите организации и проекти.
7. **Общностни лидери и активисти:** Индивиди и групи, които са ангажирани в базирани на общността арт проекти и екологичен активизъм, целящи да използват изкуството като инструмент за повишаване на осведомеността и стимулиране на промяната.

Като е насочена към тези групи, учебната програма има за цел да създаде широко въздействие в сектора на изкуствата, насърчавайки култура на устойчивост и екологична отговорност.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Съфинансирано от Европейския съюз

Учебна програма

КАК Е СЪЗДАДЕНА

Създаването на устойчивата учебна програма включваше подробен процес на сътрудничество. Ето общ преглед:

1. **Оценка на нуждите и проучване:**
   - Проведени проучвания, интервюта и фокус групи с учители по ПОО, обучители, артисти и други заинтересовани страни, за да се идентифицират пропуските в образованието за устойчивост в сектора на изкуствата.
   - Проучване на най-добрите практики и новаторски подходи към устойчивото изкуство от цял свят.
2. **Съвместно развитие:**
   - Партньори от Гърция, Швеция, Ирландия, Италия, България и Испания работиха заедно за разработването на учебната програма.
   - Всеки партньор допринесе със своя уникален опит и перспективи, осигурявайки богата и разнообразна учебна програма.
   - Бяха провеждани редовни срещи и семинари за обсъждане и прецизиране на съдържанието на учебната програма.
3. **Дизайн на учебната програма:**
   - Структурира учебната програма в модули, всеки от които се фокусира върху различни аспекти на устойчивостта в изкуствата.
   - Дефинирани ясни учебни цели, избрано подходящо съдържание и разработени ангажиращи дейности и оценки.
   - Проектиране модулите да са гъвкави и адаптивни към различни образователни контексти.
4. **Тестване и обратна връзка:**
   - Приложение на учебната програма на пробна база с избрани групи за събиране на обратна връзка.
   - Използване на обратната връзка, за да направи необходимите корекции и подобрения в учебната програма.
5. **Финализиране:**
   - Финализиране на учебната програма въз основа на обратната връзка и корекциите.
   - Разпространяване на учебната програма до целевата аудитория, като предостави подкрепа и ресурси за ефективно изпълнение.

Този задълбочен и съвместен подход гарантира, че учебната програма е добре закръглена, практична и съобразена с нуждите на разнообразната аудитория.

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Съфинансирано от Европейския съюз

Учебна програма

РАЗГЛЕДАНИ ТЕМИ

Устойчивата учебна програма е предназначена да осигури цялостно разбиране на устойчивостта в сектора на изкуствата. Тя обхваща широк спектър от теми, които предоставят на професионалистите в областта на изкуството знанията и уменията, необходими за интегриране на устойчиви практики в тяхната работа. Учебната програма е структурирана в няколко ключови модула, всеки от които се фокусира върху различни аспекти на устойчивостта в изкуствата.

Първият модул, **Разбиране на устойчивостта в изкуствата,** въвежда основните концепции за устойчивост и изследва ролята на изкуството за насърчаване на екологичното съзнание. Включва казуси на успешни практики за устойчиво изкуство, осигуряващи солидна основа за по-нататъшно обучение.

Вторият модул, **Изкуство, устойчивост и активизъм**, се задълбочава в начините, по които артистите могат да участват в екологичен активизъм. Той обхваща стратегии за влияние върху екологичната политика и показва примери за арт проекти, които са имали значително социално въздействие.

В третия модул, **Платно за устойчив творчески проект (SCPC)**, участниците се научават как да разработват проекти за устойчиво изкуство, използвайки структурирана рамка. Този модул предоставя инструменти и техники за ефективно планиране на проекти и включва казуси от успешни устойчиви проекти.

Четвъртият модул, **Мрежа, комуникация и изграждане на общност**, се фокусира върху изграждането на мрежи и ангажирането на общностите в усилията за устойчивост. Той обхваща ефективни комуникационни стратегии и дава представа за това как да се насърчи участието на общността в инициативи за устойчиво изкуство.

Развитие на аудиторията, петият модул, изследва стратегии за разширяване на обхвата на аудиторията и ангажирането й с теми за устойчивост. Той включва казуси за успешно ангажиране на публиката и предоставя практически съвети за свързване с различни аудитории.

Шестият модул, **Управление на проекти за творци**, въвежда принципите на управление на проекти, съобразени с нуждите на професионалистите в областта на изкуството. Той обхваща инструменти и техники за устойчиво управление на арт проекти и споделя най-добри практики за осигуряване на успех на проекта.

В седмия модул, **Зеленият дивидент: Устойчивостта като икономически двигател в изкуствата,** участниците научават за финансовите аспекти на устойчивостта. Този модул подчертава икономическите ползи от устойчивите практики и изследва възможностите за финансиране на проекти за устойчиво изкуство.

Осмият модул, **Въведение в материалите**, предоставя общ преглед на екологичните художествени материали и техниките за тяхното използване. Той включва иновации в устойчивите материали за изкуство и практически съвети за включване на тези материали в артистични практики.

Учебната програма включва и няколко модула за **практики и методологии за устойчивост на изкуството,** както теоретични, така и практически. Тези модули обхващат теоретични подходи към устойчивото изкуство, методологии за интегриране на устойчивостта и практически семинари и упражнения. Участниците ще придобият практически опит в прилагането на устойчиви техники в своите арт проекти.

Тази учебна програма има за цел да вдъхнови и даде възможност на професионалистите в изкуството да окажат положително въздействие върху околната среда чрез своите творчески начинания. Покривайки широк кръг от теми, той предоставя холистично разбиране за това как устойчивостта може да бъде интегрирана в изкуствата.

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 1

РАЗБИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В ИЗКУСТВАТА

подготвен от ОЕКОН ГРУП БЪЛГАРИЯ
продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Модулът има за цел да помогне на артистите да разберат своето въздействие върху околната среда, обществото и икономиката. Той също така изследва как артистичните практики могат да се справят с екологичните и социалните предизвикателства. Устойчивостта в изкуството ще бъде отразена като начин на мислене, за да насърчи разглеждането на дългосрочните последици от артистичния избор. На участниците ще бъдат предоставени практически примери, за да демонстрират целите за устойчивост в рамките на тяхната артистична практика.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в концепцията за устойчивост в контекста на изкуствата	Прилагайте устойчиви практики в изкуствата, разпознавайте връзката между околната среда и изкуството, минимизирайте въздействието върху околната среда
Екологично въздействие на художествените материали	Проверете въздействието на художествения материал с оценка на жизнения цикъл, систематична оценка, която взема предвид индикаторите за околната среда
Кръговата икономика в изкуството	Кръговата икономика свежда до минимум отпадъците и увеличава ефективността на ресурсите чрез повторно използване, рециклиране и регенериране
Изкуство и опазване на водата	Намалете до минимум използването на вода при създаване на изкуство и проучете алтернативни артистични практики, които са по-устойчиви.
Изкуство и управление на отпадъците	Превърнете отпадъците в изкуство чрез повторно използване, което намалява отпадъците, образова и предизвиква възприятията
Обществен ангажимент чрез изкуство	Разберете как артистичните практики свързват, включват и овластяват общностите
Застъпничество и активизъм за устойчивост чрез изкуство	Научете значението на представянето на проблемите на околната среда чрез въздействащо изкуство, за да разпространите осведомеността относно устойчивостта

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 2

ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, УСТОЙЧИВОСТТА И АКТИВИЗМА

подготвен от ESPRONCEDA

продължителност(ориентировъчно) 6 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Модулът има за цел да изследва пресечната точка на изкуството, устойчивостта и активизма. Предоставя се преглед на значението на изкуството в активизма и се изследва връзката между изкуството и устойчивостта. Дискусиите засягат належащи екологични въпроси и разглеждат връзката между човечеството и околната среда. Дадени са примери за ефективни художествени изследвания, като се обсъжда и потенциалното въздействие на изкуството върху социалните промени. Участниците ще прилагат обхванатите теми към сценарии от реалния свят и ще разсъждават върху своя опит и резултати от обучението, идентифицирайки възможни силни страни или място за подобрение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Изкуството и неговата социална, културна и политическа функция: Нова роля на артиста в обществото	В края на 20 век интерпретацията на изкуството еволюира от пасивна към активна, променяйки дефинициите за художник, зрител и самото изкуство. Авангардни движения като футуризъм и дадаизъм оспорват традиционните възгледи, водещи до Флуксус и ситуационизъм. Художници като Йозеф Бойс си представят изкуството като „социална скулптура“, където всеки е творец, както се вижда в проекта „7000 Oaks“.
Изкуство и устойчивост: Раждане и ранно развитие	Разделът изследва ранните артистични движения, свързващи изкуството и околната среда, подчертавайки връзката човек-околна среда след 90-те години на миналия век, за да повиши осведомеността за климатичната криза чрез съвременното изкуство. Ключовите движения включват земно изкуство, екологично изкуство и екологично изкуство.
Ролята на изкуството в контекста на еко-социалната криза: Позициониране на човешкия субект по отношение на околната среда от естетическа гледна точка.	Участниците обсъждат съвременни екологични проблеми и предизвикателства, обръщайки внимание на връзката между хората и природната среда, стремеж към екологична справедливост, устойчиво развитие и справедлив достъп до ресурси. Обсъждат се понятия като неоекстрактивизъм и зооегалитаризъм.
Най-добри практики на художествени изследвания, анализиращи и изследващи въпроси, свързани с околната среда и обществото	Художниците U. Bienmann, P. Cirio, M. Pinsky и J. Oliver насърчават устойчивостта чрез изкуство и активизъм. Те се занимават с различни въпроси като оспорване на традиционните идеи, разпалване на дискусии за правата на човека и застъпничество за равенство в околната среда.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 3

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА АРТИСТИ

подготвен от CUBE NGO

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Управлението на проекти в творческия сектор съчетава теоретични знания с творческа автономия, за да осигури ефективно разпределение на ресурсите, идентифициране на риска и иновативни решения. Той насърчава ясна комуникация, успешна работа в екип и ефективно сътрудничество. Управлението на проекти допринася за устойчивостта чрез оптимизиране на ресурсите, планиране на производствени графици и включване на екологични практики. Той също така отчита дългосрочното въздействие на проектите, използва най-добрите комуникационни практики и смекчава рисковете, за да избегне пречките в процеса, което в крайна сметка води до успешни и устойчиви резултати в изкуството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в управлението на проекти за творци	Разберете защо управлението на проекти е важно за артистите и неговия принос за устойчивостта в изкуствата
Определяне на обхвата и целите на проекта	Научете как да дефинирате обхвата и целите на проекта и значението на привеждането им в съответствие с принципите за устойчивост
Планиране на проекта и график	Разберете как да изградите ефективна времева линия, да поставите етапи и да бъдете гъвкави, когато се придържате към устойчиви практики
Управление на ресурси	Научете най-важните аспекти на управлението на ресурсите, бюджетирането и устойчивото снабдяване
Управление на риска и планиране при извънредни ситуации	Придобийте умения за прогнозиране, идентифициране и смекчаване на възможните рискове при управлението на проекти и ролята на адаптивността в устойчивото управление на проекти
Наблюдение и оценка	Запознайте се с предимствата, начините и методите за наблюдение на проект и защо е важно да оценявате художествената работа спрямо критериите за устойчивост
Проектна документация и размисъл	Открийте защо документацията е важна в един проект, как да документирате правилно и как да отразявате в края на проекта
Заключение	Завършете модула
Хипотетичен казус	Серия стенописи за Световния ден на околната среда

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 4

ПЛАТНО ЗА УСТОЙЧИВИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ

подготвен от MATERAHUB

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул представя платното за устойчив творчески проект (SCPC) и неговите ключови компоненти. Разглеждат се основните аспекти на SCPC и се обсъждат ключови въпроси и теми за създаването на устойчив проект или идея.
Участниците ще могат да визуализират и проектират своя бизнес модел чрез креативен процес на планиране, да се справят с предизвикателствата пред устойчивостта и да изчислят различни въздействия от различни гледни точки. Те ще могат да определят желаното въздействие на своята бизнес идея върху целите на ООН за устойчиво развитие, да идентифицират приноса за постигането на тези цели до 2030 г. и да интегрират политики, предложения, процеси, инструменти и сертификати, свързани с тях, в своята бизнес визия и мисия .

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Основното съдържание е за Sustainable Creative Project Canvas, което е инструмент, който помага на предприемачите да визуализират и проектират своя бизнес модел чрез творчески процес на планиране, който съчетава екологични, социални и финансови приоритети. SCPC има четири основни части. Урокът подчертава значението на отговорите на ключови въпроси, свързани с визията, мисията и въздействието на бизнес идеята върху целите за устойчиво развитие и насърчава предприемачите да подобрят своя SCPC чрез събиране на важни предложения от поддръжници и потенциални потребители/клиенти. Урокът предоставя ръководен начин за разработване на ясен и ясен план за SCPC.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА, КОМУНИКАЦИЯ И ОБЩНОСТ

подготвен от I & F
продължителност (ориентировъчно) 6 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул обхваща комуникационни стратегии за артистични послания, техники за изграждане на общности за изграждане на силни връзки, използване на мрежи за устойчивост за увеличаване на въздействието и изкуство като застъпничество за насърчаване на екологичното съзнание и подпомагане на борбата с изменението на климата. Освен това, вече съществуващи мрежи ще бъдат използвани за подкрепа на подобни инициативи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в мрежата и комуникацията	Светът на мрежите и комуникацията за екологични арт инициативи
Изграждане на артистична общност	Изграждане на силна и устойчива артистична общност около екологичната арт практика на художник
Ефективни комуникационни стратегии	Как да създавате убедителни послания
Използване на цифрови платформи	Научете истински цифрови инструменти, които артистите могат да използват за работа в мрежа и сътрудничество помежду си
Събития за ангажиране на общността	Изследвайте света на събитията за ангажиране на общността за зелени артисти и придобийте знания и умения, за да създавате въздействащи преживявания, които се свързват с публиката на артистите и оставят трайно впечатление
Обратна връзка и размисъл	Обмислете опита на участниците, споделете техните идеи за събитие за ангажиране на общността и усъвършенствайте подхода си като артист-активист.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 6

РАЗВИТИЕ НА АУДИТОРИЯТА

подготвен от MATERAHUB

продължителност (ориентировъчно) 4 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул има за цел да предостави на участниците необходимите знания и умения, за да процъфтяват в днешния образователен пейзаж, като използват авангардни педагогически инструменти и техники. Участниците също така ще разберат как да прилагат стратегически анализ за оформяне на образователни резултати и, чрез няколко дейности, да проучат как да проектират ефективни учебни преживявания, които резонират с различни учащи.

Участниците ще придобият умения за анализиране на участието с помощта на инструменти за културен маркетинг и иновативен дизайн. Модулът също така предлага цели, инструменти и модели за културни организации за прилагане на ефективна кампания за ангажиране на публиката.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Нови контексти, нови сценарии и цифровите предизвикателства на участието	Преходи и големи промени в сектора на културните и творческите индустрии
Определяне на обхвата и целите на проекта	Научете как да дефинирате кампания за ангажиране на аудиторията, да зададете ясни стратегии и цели за проекти, да направите анализ на заинтересованите страни и да разберете използването на публични карти
Анализ на заинтересованите страни: Картата на обществеността	Научете за картата на обществеността и разберете различните групи аудитории
Участие и търсене на култура	Разберете еволюцията на участието в културни събития и променливите, които го определят
Характерът и мащабът на културния и творчески сектор	Културните измерения обхващат сектора на изкуствата (визуални и сценични изкуства), които зависят от организации с нестопанска цел, и публични политики, наред с културните индустрии (издателство, аудиовизия), които се движат от печалбата и се влияят от изкуството и културата
Маркетинг и иновативен дизайн	Изследвайте връзките, като намирате нови начини за ангажиране и идентифициране на групи по интереси. Научете целите, инструментите и моделите, които културните организации използват за маркетинг и анализирайте казуси.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 7

ЗЕЛЕНИЯТ ДИВИДЕНТ: УСТОЙЧИВОСТТА КАТО ИКОНОМИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ В ИЗКУСТВАТА

подготвен от CUBE NGO

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

„Зеленият дивидент: Превръщането на устойчивостта в икономически успех“ води творците през въздействащата комбинация от креативност и устойчивост. Този модул демонстрира как зелените практики могат да подобрят финансовия растеж и да привлекат по-широка публика, превръщайки изкуството в катализатор за положителна промяна. Участниците ще научат да интегрират екологични инициативи в своята работа, издигайки както своето изкуство, така и неговия принос към устойчиво бъдеще. Създаден за творци, които искат да слеят екологичните ценности с артистичните си начинания, този курс полага основите за наследство от иновации, устойчивост и икономика. устойчивост.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Финансова грамотност за артисти: Основи на бюджетирането	Научете основните финансови принципи, свързани с артистите, тяхното значение и как да ги прилагате
Потоци от приходи за устойчиви художествени практики	Разберете различните възможни потоци на доходи за артистите и научете как да ги използвате най-добре
Изграждане на партньорства в изкуствата	Открийте техники за разпознаване и използване на икономическия потенциал в сектора на изкуствата, заедно с ефективни стратегии за насърчаване на иновациите и разширяването
Зелени практики в изкуствата: двойна полза	Разберете еволюцията на участието в културни събития и променливите, които го определят
Ценообразуване, базирано на стойността в сектора на изкуствата	Открийте различни тактики за ценообразуване за различни видове изкуство в зависимост от това как клиентите възприемат тяхната стойност
Преодоляване на икономическите предизвикателства за артистични иновации	Разгледайте най-честите икономически предизвикателства пред артистите и придобийте умения за преодоляването им
Управление на риска за арт проекти	Научете как да идентифицирате потенциални рискове със специфични техники, да ги оценявате и смекчавате

Инструкции за обучителите

Материали за модула

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 8

ВЪВЕДЕНИЕ В МАТЕРИАЛА

подготвен от INTERCULT

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул има за цел да предостави на участниците въведение в достъпните за тях материали, като набляга на най-устойчивите видове. Художниците се научават да разбират въздействието, което материалите, които избират да използват, имат върху тях, обществеността, околната среда, обществото, творческата икономика и продължителността на живота на едно произведение на изкуството, като в същото време се запознават с рециклираните, прециклираните и откритите материали. Художниците са оборудвани със знания, за да направят екологичен избор, когато избират кои материали и инструменти да използват в своите проекти. Освен това те ще научат пълния процес на идентифициране на традиционни и устойчиви материали и сравняване на техните предимства и недостатъци, разпознаване на начина, по който се произвеждат, разпознаване на въздействието от употребата им и прилагане на знанията им за бъдещи изследвания. Предоставени са и няколко примера за произведения на изкуството, използващи рециклирани или намерени материали.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в модула	Въведение и очертание на материала на модула, разбиране на художествените материали, инструменти и процеси и историята на художествените материали
Основен преглед на материалите и инструментите	Въведение в основната категоризация на художествени материали и инструменти, пример за категории, сравнения и визуални примери на произведения на изкуството от рециклиран и намерен материал
„Не е важно какво използвате, а как го използвате“	Преглед на устойчиви процеси и методологии и примери за произведения на изкуството, които ги използват
Художествено производство и околна среда	Въведение в екологичните проблеми на производството и употребата на изкуството, рециклирането и прециклирането на материали, намерени материали и предмети
Дълготрайност и запазване	Влияние на материалите върху живота на произведение на изкуството и подходящи примери
Качество на материала	Качество срещу количество и избор на устойчиви и достъпни материали
Препоръка за допълнителни ресурси	Онлайн и физически ресурси за по-нататъшни изследвания
Дискусия и заключение	Отворени дискусии и анкети

Инструкции за

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 9

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА РЕЦИКЛИРАНИ ПЛАСТМАСОВИ МАТЕРИАЛИ – ТЕОРИЯ

подготвен от ОЕКОН ГРУП БЪЛГАРИЯ

продължителност (ориентировъчно) 4 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул изследва използването на рециклирана пластмаса в арт инсталации и изследва значението на включването на устойчива пластмаса в изкуството, като обучава художници за отрицателното въздействие върху околната среда на производството, потреблението и изхвърлянето на пластмаса. Модулът също така обхваща цялостно концепцията за рециклиране на пластмаса и подчертава методите за повторно използване, които въвеждат нови възможности за превръщане на рециклирана пластмаса в ценни продукти. Модулът също така включва практики и методология за устойчивост на изкуството. На участниците ще бъдат предоставени практически примери, за да демонстрират постижимо включване на рециклирана пластмаса в произведения на изкуството и ще бъдат упълномощени да прилагат използването на рециклирана пластмаса в своите произведения на изкуството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Разбиране на пластмасовото замърсяване и рециклирането	Замърсяването с пластмаса идва от различни източници и приема различни форми, включително микропластмаси, вредни за хората и морския живот. Художниците могат да допринесат за намаляване на пластмасовите отпадъци, като използват рециклирана или преработена пластмаса в произведенията си. Рециклирането на пластмаса е от ключово значение за минимизиране на изхвърлянето на пластмаса и може да се прилага по различни начини.
Изследване на света на рециклираната пластмаса	Рециклирането на пластмаса зависи от вида на пластмасата, класифицирано от кода за идентификация. PET, HDPE, LDPE и PP обикновено се рециклират, докато PVC и PS, по-малко, поради техния състав.
Справяне с предизвикателствата при рециклирането на пластмаса	На някои места липсва модерна инфраструктура за рециклиране на пластмаса, така че художниците могат да използват творчески различни пластмаси в изкуството.
Съвместни решения за рециклиране на пластмаси	Производителите, рециклиращите и търговците на дребно трябва да си сътрудничат за устойчиви пластмасови опаковки. Те трябва да проектират рециклируеми продукти, да подобрят системите за събиране и да увеличат рециклираните материали. Различни сектори и организации могат да работят заедно за насърчаване на рециклирането и подобряване на процесите, като местните заинтересовани страни играят решаваща роля.
Запознаване на артисти с процеса на създаване с помощта на рециклирана пластмаса	Художниците могат да работят с рециклирани пластмаси чрез топене, формоване, нарязване, тъкане и да използват 3D печат, за да създават уникални текстури, покрития, колажи и скулптури. Чрез повторно използване на пластмаса те насърчават устойчиви практики и създават визуално завладяващи произведения на изкуството.

Инструкции за

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 10

ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА НАМЕРЕНИТЕ ОБЕКТИ - ТЕОРИЯ

подготвен от ESPRONCEDA

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул има за цел да предостави подробни познания по отношение на историческото значение, техниките и приложенията на изкуството с открити предмети. Участниците ще проучат историческите корени на преизползването, ще научат свързани техники и ще придобият прозрения и умения за творческо ангажиране с преизползване на намерени обекти чрез анализ и казуси. Участниците ще изследват исторически дебати за манипулиране на материали, включително готови концепции и концепции за сглобяване. Те ще разгледат тези дебати и чрез критично мислене ще установят връзка между тях и съвременните арт движения по отношение на преизползването.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в преизползването в съвременното изкуство	Преизползването трансформира неизползваните материали в нови произведения на изкуството, пренасочвайки ги по иновативни начини за намаляване на отпадъците. Намерените предмети (objet trouvé) могат да се превърнат в произведения на изкуството сами по себе си, както се вижда в кубистичните композиции на Пикасо от 1912 г. Рециклираните обекти могат да бъдат оставени такива, каквито са, като готови или модифицирани, превръщайки се в съставна композиция.
Историята на намерените предмети, свързани групи и движения в изкуството	Разгледайте исторически движения като дадаизъм, нео-дадаизъм, поп арт и сюрреализъм, където художници са включили намерени предмети в своите произведения на изкуството. Дадаизмът през Първата световна война в Европа оспорва художествените норми, докато нео-дадаизмът през 60-те години се фокусира върху самото произведение на изкуството. Поп артът възхваляваше консуматорството, а сюрреализмът нарушаваше смисъла с поставени един до друг предмети.
Основните подходи за включване на намерени обекти в произведения на изкуството	Изследвайте разликите между асемблирани и готови форми на изкуство, като използвате намерени обекти. Изкуството на сглобяването, произхождащо от 1910 г. с Пикасо, включва подреждане на различни обекти за създаване на триизмерни произведения на изкуството. Готовото изкуство, пионер от Дюшан, определя масово произвежданите артикули като изкуство, предизвиквайки традиционните представи.
Казуси	Обсъдете съвременни художници, работещи с открити предмети с примери, включително серията Cosmotarrayas / Comotarrafas / на C. Caycedo (висящи скулптури от мрежи за риба), „Unburied sounds“ на A. Umar и T. Andrew Hguyen, „Huevo, larva, crisalida“ на M. Antignan.”

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 11

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПРАКТИКА

подготвен от MATERAHUB
продължителност (ориентировъчно) 4 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

В този модул участниците ще разберат и ще научат как да насърчават устойчивостта в текстила и да изследват екологичното и социалното въздействие на традиционния текстил. Те също така ще проучат различните видове устойчиви текстилни опции и ще научат как да оценяват жизнения цикъл на текстила. И накрая, те ще развият запознанства с текстила чрез практически упражнения, за да разберат характеристиките на различните видове материали и тяхното въздействие върху устойчивостта на текстила.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в устойчивостта в текстила	Разгледайте казуси за екологичното и социалното въздействие на конвенционалното текстилно производство. Те включват разредените рисунки на листа на G. Apice, произведенията на V. Neri, които изследват темите за раждането и смъртта, търсенето на смисъл и преходността на съществуването с материали, които показват знаците на времето.
Дизайн и създаване на устойчиви тъкани	Ръководени дискусии с художника относно практически опит, потенциални приложения на устойчив текстил и използване на налични екологични материали.
Иновативни технологии и практики	Теория и практически инструкции за използване на естествени съставки за производство на багрила с масло, яйца и заешко лепило.
Устойчиви бизнес практики в текстилната индустрия и разликите в използването на химически бои и тяхното въздействие върху околната среда	Въздействието на модната индустрия върху световното замърсяване, бързата мода и свръхбързите модни марки и къде в крайна сметка попадат изхвърлените дрехи и начините, по които се изхвърлят. Разглежда се и темата за правата на човека и околната среда.
Насърчаване на осведомеността и приемането на устойчиви	Начини, по които хората могат да действат, за да станат по-устойчиви и по-екологични, когато използват текстил от всякакъв вид

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 12

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ГЛИНА И БИО КЕРАМИКА - ТЕОРИЯ

подготвен от I&F EDUCATION
продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този курс е предназначен да ви предостави знанията и инструментите, които да насочват артисти и обучаеми по пътя им към създаване на по-устойчива керамична практика. Чрез лекции, дискусии и практически дейности участниците ще разберат въздействието на традиционната керамика, устойчивите техники за снабдяване и производство, творческата повторна употреба и рециклиране на керамиката, оценката на жизнения цикъл (LCA) за тях и ролята на изкуството в насърчаването на екологията. Участниците ще могат да идентифицират ползите за околната среда от всеки вид глина, да предложат начини за по-екологично производство на глина, да разработят личен план за действие за включване на устойчиви практики в керамичния работен процес и да обяснят как LCA може да помогне за оценка на въздействието върху околната среда на керамични произведения на изкуството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в устойчивата глина и биокерамика	Устойчивост в керамиката и опасения за околната среда по време на добива на глина
Екологичен избор на глина	Проучване на алтернативни възможности за снабдяване с глина, като местна глина, рециклирана глина и устойчиви алтернативи
Стратегии за намаляване на отпадъците	Техники за намаляване на използването на вода при подготовката на глина, алтернативни методи на изпичане за минимизиране на въздействието върху околната среда
Справяне с предизвикателствата	Често срещани трудности при повторно използване на глина и стратегии за преодоляването им с практически примери за повторно използване на глина
Биокерамика: изследване на нови граници	Биокерамика и нейните свойства, като същевременно демонстрират примери за художници, използващи биокерамика за създаване на устойчиво изкуство
Изграждане на устойчива керамична практика	Интегриране на устойчиви керамични практики в производството на керамични произведения на изкуството

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 13

ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВОТО И МЕТОДОЛОГИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ – ТЕОРИЯ

подготвен от CUBE NGO
продължителност (ориентировъчно) 6 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Модулът се фокусира върху рециклираната хартия в изкуството, като обхваща теории и практически съвети за създаване на изкуство с използване на екологичен материал вместо традиционна хартия. Участниците ще научат как да използват рециклирана хартия в своите арт проекти, с примери от света на изкуството за вдъхновение. Модулът също така обхваща устойчивостта на художествени материали, методи за оценка като анализ на жизнения цикъл, екологични сертификати и етични практики за снабдяване. Участниците ще се научат как да интегрират устойчиви практики, включително рециклирана хартия, в своите произведения на изкуството и да направят екологичен избор в творческия процес.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Анализ на жизнения цикъл на хартията	Въведение в анализа на жизнения цикъл (LCA) за рециклирана хартия, оценка на въздействието върху околната среда на всеки етап. Акцент върху повишаването на устойчивостта в творческите практики и интегрирането на макулатурата в работните процеси.
Въздействие върху околната среда на производството на хартия	Контрастирайте традиционното производство на хартия с ползите от рециклирана хартия, включвайки казуси и устойчиви практики.
Въведение в рециклираната хартия	Разгледайте предимствата на рециклираната хартия, като ползи за околната среда, опазване на ресурсите, намаляване на замърсяването и минимизиране на отпадъците. Също така, оценете неговата уникална естетика, гъвкавост и интеграция в устойчиви художествени практики.
Предизвикателства при рециклирането на хартия	Разберете значението на сътрудничеството между заинтересованите страни в рециклирането на хартия, идентифицирането на ключови заинтересовани страни, включването на местните общности, правителствената политика и иновациите в индустрията. Използвайте интердисциплинарно сътрудничество, за да създадете цялостен проект за рециклиране.
Пазарни тенденции и възможности за хартия	Проучете пазарните тенденции в рециклираната хартия, разберете търсенето, проучете употребата и въздействието на екологичното етикетиране, научете как да анализирате поведението на потребителите и конкурентите и разработете стратегии за навлизане и разширяване

Инструкции за обучителите

Материали за модула

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 14

ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО И МЕТОДОЛОГИИ ЗА ЦВЕТНИ ПИГМЕНТИ - ТЕОРИЯ

подготвен от INTERCULT
продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул предоставя теоретичен преглед на цветните пигменти и бои, като се фокусира върху устойчиви алтернативи. Той представя историята на традиционното и ново използване на пигменти, производство и сравнение между различни пигменти и свързващи вещества и техните характеристики. Той също така подчертава въздействието върху околната среда от работата с цветни пигменти, изследвайки възможността за собствено производство на пигменти, рециклиране и повторна употреба. Участниците ще могат да вземат информирано решение за видовете пигменти, които използват в своите произведения на изкуството, като имат знанията да сравнят плюсовете и минусите на изкуствените и органичните пигменти.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в модула	Запознаване с цветните пигменти и значението на теорията за тяхното производство и използване
Преглед на категориите цветен пигмент и свързващо вещество	Научете основни категоризации на цветни пигменти и свързващи вещества и тяхната история, примери за случаи и сравнение на цветни пигменти
Производство на пигменти и околна среда	Запознайте се с проблемите на околната среда по време на производството и употребата на пигменти, рециклирането, прециклирането, самостоятелното производство на пигменти и свързващи вещества и изхвърлянето
Дълготрайност и запазване	Обсъдете как изборът на пигменти влияе върху продължителността на живота на произведение на изкуството, като използвате казуси
Качество и икономически аспект	Анализирайте качеството срещу количеството, икономическите аспекти на използването на екологично чист пигмент и как да изберете устойчиви и достъпни болки
Препоръка за допълнителни ресурси	Онлайн и физически ресурси за по-нататъшни изследвания
Дискусия и заключение	Отворена дискусия и проучване

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 15

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА РЕЦИКЛИРАНИ ПЛАСТМАСОВИ МАТЕРИАЛИ - ПРАКТИКА

подготвен от ОЕКОН ГРУП БЪЛГАРИЯ

продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул има за цел да покаже на артистите как да включат принципите за повторна употреба и повторно предназначение в своите произведения на изкуството чрез иновативни техники, като в същото време повишава осведомеността за използването на рециклирани материали. Участниците ще повишат познанията си за рециклираната пластмаса, използвана в арт проекти и ще се обучават как правилно да боравят и работят с рециклирана пластмаса. Чрез този модул ще бъдат разработени и образователни материали за работа с рециклирана пластмаса.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Казуси в проекти за устойчиво изкуство, използващи рециклирана пластмаса	Изследване на примерни проекти за устойчиво изкуство, използващи рециклирана пластмаса и методологичен анализ за художници, за да получат вдъхновение. Примерите включват „Скъпоценна пластмаса“ и семинари на общността (проект с отворен код, който предоставя чертежи и инструкции за изграждане на машини за рециклиране в малък мащаб, които могат да преобразуват пластмасовите отпадъци в нови продукти), „Морският стол“ на Studio Swine (пластмасови отпадъци, събрани от плажовете, формовани в функциониращ стол), „Plastique Fantastique“ (колектив, който създава скулптури и инсталации, използвайки рециклирана пластмаса).
Казуси в проекти за устойчиво изкуство, използващи рециклирана пластмаса	Изследване на примерни проекти за устойчиво изкуство, използващи преработена пластмаса и методологичен анализ за художници, за да получат вдъхновение. Примерите включват „Washed Ashore Project“ (с нестопанска цел, която създава скулптури от отломки, събрани от плажовете), „Art of Recycle Awards“ (инициатива на Coca Cola и ЮНЕСКО за произведения на изкуството, които използват повторно пластмасови и алуминиеви отпадъци и насърчават устойчиви алтернативи) и М. Вале „Портрети на капачки от бутилки“.
Иновативни техники и процеси за работа с пластмасови материали	Дискусия за рисковете, свързани с работа с пластмасови материали, как да ги предотвратите и да използвате предпазни средства. Примери за методи за рециклиране и прециклиране като вакуумно формоване (нагряване на пластмасов лист и след това вакуумно налягане, за да го оформите), термоформоване на ръка (нагряване на пластмасов лист и след това използване на ръцете ви с ръкавици, за да оформите уникални по рода си елементи), лазер рязане (използвайте лазерен нож за рязане на пластмасови листове със сложни дизайни или шарки) или нагрят нож.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 16

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАМЕРЕНИ ОБЕКТИ

подготвен от ESPRONCEDA

продължителност (ориентировъчно) 6 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул учи артистите как да създават въздействаща работа, използвайки намерени обекти. Художниците ще изследват екологични и социални теми, ще насърчават творчеството чрез трансформиране на обикновени обекти чрез техники като скициране и създаване на прототипи с акцент върху подбора на материали, отразяване на дълбочината и ангажиране с проблемите на общността. Този процес вдъхновява наблюдението на пряката среда, иновациите, критичното мислене и изразяването на смисъл в крайните творби на художниците. Участниците ще бъдат оценени в разбирането и прилагането на техники за повторно използване на намерени обекти.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Как да изградите арт проект/произведение на изкуството на база на изследване

Художниците се насочват да идентифицират проблем и тематична насока за своята работа, след което избират тема за изследване. Те създават презентация с казуси, обсъждат я, анализират данни и изследват уникални практики и перспективи на общностите. Те избират теми, които произтичат от резултатите от техните изследвания и превеждат своите открития в артистични изрази. Този обоснован подход помага на артистите ефективно да предават смислени послания чрез работата си.

Създаване и дефиниране на ключовите стъпки за разработване на произведение на изкуството

Художниците анализират събраните данни, прецизират избрани аспекти, за да ги приведат в съответствие с целите си. Данните се превръщат в сплотено изследване и се трансформират в по-дълбоки значения. Художниците отразяват силните и слабите страни на изследването, като същевременно остават фокусирани върху целите си.

Процес на създаване: Материализиране на идеята в произведение на изкуството

Художниците трансформират идеи във визуални представяния чрез техники като скициране и визуализация. Те избират стратегически обекти, за да вдъхнат живот на визията си, след което експериментират с прототипи за усъвършенстване. Това динамично пътуване изисква въображение, експериментиране и дълбоко разбиране на материалите, за да се достигне до крайната визия.

Изпълнение на концепцията, основана на изследването: Окончателно произведение на изкуството

След завършване художниците трябва внимателно да решат къде да поставят своите произведения на изкуството в изложбата, за да се уверят, че допълват и пасват добре на другите произведения. Артистите трябва да се съсредоточат върху спецификата на компонентите и да вземат предвид как публиката може да се ангажира с изкуството.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 17

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ – ТЕОРИЯ

подготвен от MATERAHUB

продължителност (ориентировъчно) 4 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Модулът се фокусира върху рециклираната хартия в изкуството, като обхваща теории и практически съвети за създаване на изкуство с използване на екологичен материал вместо традиционна хартия. Участниците ще научат как да използват рециклирана хартия в своите арт проекти, с примери от света на изкуството за вдъхновение. Модулът също така обхваща устойчивостта на художествени материали, методи за оценка като анализ на жизнения цикъл, екологични сертификати и етични практики за снабдяване. Участниците ще се научат как да интегрират устойчиви практики, включително рециклирана хартия, в своите произведения на изкуството и да направят екологичен избор в творческия процес.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Разбиране на концепцията за устойчивост в текстила	Устойчивостта в текстила включва възприемане на практики, които минимизират въздействието върху околната среда и насърчават социалната отговорност, включвайки опазване на ресурсите, намалени емисии, справедливи трудови практики и намаляване на отпадъците.
Значението на използването на екологично чисти материали	Използването на екологични материали в текстила намалява въздействието върху околната среда, вредните химикали и потреблението на вода. Той насърчава опазването на биоразнообразието и устойчивия начин на живот.
Екологични и социални въздействия на конвенционалното текстилно производство	Традиционното производство на текстил е вредно за околната среда и обществото, с токсични химикали, използвани при боядисване, замърсяване, здравни проблеми и експлоатация в развиващите се страни.
Проучване на опции за устойчиви тъкани	Открийте нарастващо разнообразие от опции за устойчиви тъкани като органичен памук, коноп, бамбук, рециклиран полиестер и тенсел.
Характеристики и предимства на устойчивите тъкани	Устойчивите тъкани обикновено са по-екологични, биоразградими и ефективни по отношение на ресурсите, като в същото време предлагат високо качество, издръжливост и комфорт. Те също така подкрепят етичните вериги за доставки с справедливи трудови практики и прозрачност.
Предизвикателства и възможности при приемането на устойчив текстил	Възприемането на устойчив текстил поставя предизвикателства на разходите и материалните ограничения, но също така предизвиква иновации и сътрудничество. Компаниите, правителствата и потребителите могат да стимулират промяната към по-отговорна текстилна индустрия.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 18

ПРАКТИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ГЛИНА И БИОКЕРАМИКА - ПРАКТИКА

подготвен от I&F EDUCATION

продължителност (ориентировъчно) 5,5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул дава на участниците знания за по-устойчиво керамично пътуване, като изследва иновативни техники за рециклиране, експериментира с биоматериали и намира алтернативни решения. Участниците ще имат шанса да създадат малко парче, използвайки биоматериал по техен избор в своето глинено тяло, демонстрирайки техники за ръчно изграждане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Казуси от рециклирането на глина	Разгледайте методите, използвани от художниците за рециклиране на глина, разгледайте предимствата и недостатъците на широко разпространените инициативи за рециклиране и генерирайте идеи за включване на рециклирана глина в собствените си произведения на изкуството
Практически техники за рециклиране на глина	Придобийте практически опит с използването на рециклирани материали, придобийте знания и създайте планове за намаляване на отпадъците в ателието за глина
Биокерамика в действие	Анализирайте казуси на художници, използващи биоматериали, обсъдете възможни свойства и ограничения и идентифицирайте лесно достъпни биоматериали в местната среда
Работилница по биокерамика	Експериментирайте с включване на прости биоматериали в глинени тела, изследвайте техники за оформяне и обсъждайте съображения за сушене и слаб огън, специфични за биокерамиката
Решения за устойчиво изгаряне	Проучете казуси на алтернативни методи на изпичане, обсъдете предимствата и ограниченията на такива техники и проучете възможностите за включване в студиото на всеки художник.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 19

ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗКУСТВО И МЕТОДОЛОГИИ НА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ - ПРАКТИКА

подготвен от CUBE NGO

продължителност (ориентировъчно) 7 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул подчертава устойчиви практики чрез художествено използване на рециклирана хартия. Участниците ще бъдат научени как да намират и използват повторно рециклирана хартия, откривайки нейните артистични възможности в интерактивни работилници. Дейностите се състоят от семинари за снабдяване, техники за пренасочване, лаборатории за творчески експерименти и съвместен арт проект, който ще бъде показан в публична изложба. Разговорите ще насърчават съзерцаването на устойчиви методи с цел повишаване на екологичното съзнание и насърчаване на творчеството в света на изкуството. Участниците ще придобият практически умения и знания за създаване на изкуство по екологичен начин, като насърчават усилията за опазване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Подготвителни етапи за работа с рециклирана хартия	Научете как да използвате предпазни средства, да боравите правилно с художествени инструменти и да управлявате ефективно отпадъците, когато работите с рециклирана хартия. Разберете методите за почистване, рязане, шлайфане и оформяне, за да подготвите рециклирана хартия за художествена употреба. Разгледайте методите за оцветяване, боядисване и запечатване, за да подобрите външния вид и издръжливостта на хартията за рециклиране.
Производство на хартия	Запознайте се с основните скулптурни форми и техники и проучете идеи за повторно използване и повторно използване на рециклирана хартия.
Създаване на изкуство с рециклирана хартия	Идентифицирайте различни видове рециклирана хартия и научете стъпка по стъпка процеса на правене на форми и структури с папиемаше. Запознайте се с техники за създаване на оригами и техники за създаване на триизмерни форми от хартия.

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Модул 20

ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКУСТВОТО И МЕТОДОЛОГИИ ЗА ЦВЕТНИ ПИГМЕНТИ - ПРАКТИКА

подготвен от INTERCULT
продължителност (ориентировъчно) 5 ЧАСА

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДУЛА

Този модул осигурява основа за екологично информирани художествени практики с устойчиво използване на бои и пигменти през целия творчески процес. Тя има за цел да помогне на художниците да включат принципите на устойчивост в техния творчески процес чрез практическо изживяване, където те могат да създават свои собствени пигменти, да смесват бои, да разглеждат казуси на арт проекти, използващи различни пигменти, и да се научат как да работят с няколко техники и процеси използвайки устойчиви пигменти и свързващи вещества и ги тествайте в реалния живот. Целта е да се подобрят практическите умения за идентифициране, избор и използване на устойчиви пигменти, свързващи вещества и бои, как това се отразява на произведението на изкуството и научаване на разликата между органични и изкуствени видове. Учениците ще разгледат няколко казуси и ще ги обсъдят в групи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Въведение в модула	Запознайте се със схемата и целите на модула и се запознайте с различните цветни пигменти
Представяне и демонстрация на бои и цветни пигменти	Разгледайте различни възможности за избор на бои, пигменти и свързващи вещества, вижте как работи приложението върху различни повърхности и сравнете резултатите
Казуси	Анализирайте примери за устойчиво и креативно използване на пигменти
Работилница	Участвайте в интерактивен семинар и експериментирайте с различни пигменти чрез поредица от ръководени артистични задачи
Оценка и сравнение на резултатите, дискусия	Оценете и сравнете резултатите от семинара, обсъдете ги с други участници и попълнете анкета

Инструкции за обучителите

Материали за модула

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

Заключения

Устойчивата учебна програма успешно създаде цялостна рамка за интегриране на устойчивостта в сектора на изкуствата. Ето основните изводи:

- **Подобрена осведоменост и разбиране**:

Учебната програма ефективно повиши осведомеността относно важността на устойчивостта и опазването на климата в общността на изкуствата.

Участниците придобиха по-задълбочено разбиране за това как действията им влияят на околната среда и как могат да допринесат за положителна промяна чрез своето изкуство.

- Възприемане на устойчиви практики:
- Професионалистите в областта на изкуството, включително учители по ПОО, обучители и художници, вече са оборудвани със знанията и уменията да включат устойчиви материали и техники в своята работа.
- Учебната програма насърчава използването на екологични материали, намаляване на отпадъците и минимизиране на въздействието върху околната среда.
- Сътрудничество и ангажираност на общността:
- Учебната програма е насърчила сътрудничеството между професионалистите в областта на изкуството, насърчавайки ги да работят заедно по проекти, които подкрепят устойчивостта на околната среда.
- Ангажираността на общността беше засилена с художествени проекти, които повишават осведомеността за местните екологични проблеми и насърчават колективните действия.
- Развитие на умения за критично мислене:
- Участниците са развили умения за критично мислене, които им позволяват замислено да се занимават с проблемите на околната среда чрез своето изкуство.
- Учебната програма насърчава холистичен подход към устойчивостта, като се вземат предвид както екологичните, така и социалните въздействия.
- Популяризиране на устойчиви артисти:
- Учебната програма подчертава и популяризира артисти, които са ангажирани с устойчивостта, демонстрирайки тяхната работа и принос към екологичното съзнание.
- Тази промоция помогна да се вдъхновят други художници да възприемат устойчиви практики и да допринесат за по-широкото движение.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Съфинансирано от Европейския съюз

"Artists Influence – Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe" – E-ART
(2023-1-SE01-KA220-VET-000155330)

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мнението на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

INTERCULT

ESPRONCEDA INSTITUTE of ART & CULTURE

I&F Instruction & Formation LEARNING FOR LIVING

materahub

OECON GROUP BULGARIA Ltd.

THE Cube Entrepreneurship Support & Education

E-ART Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Съфинансирано от Европейския съюз

creative commons