

Curriculo Resumen MANU AL

Este Manual ha sido preparado como parte del proyecto "Artists Influence – Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe" – E-ART (2023-1-SE01-KA220-VET-000155330) y por los siguientes autores:

para INTERCULT trabajaron la Sra. Iwona PREIS y la Sra. Hannah GRANDLUND

para CUBE trabajaron la Sra. Elena KOPANAROVA y la Sra. Evita STAVROU

para Materahub trabajó la Sra. Giulia FORNARI

para OECON GROUP Bulgaria trabajaron la Sra. Boyana PETROVA y la Sra. Apostolina TSALTAMPASI

para ESPRONCEDA trabajaron la Sra. Alessia GERVASONE, la Sra. Yelyzaveta ADAMCHUK y la Sra. Merlina RAÑI

para I&F trabajó la Sra. Paula PAIN

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Universitets - och högskolerådet (UHR). Ni la Unión Europea ni la UHR pueden ser considerados responsables de ellos.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Indice

El Currículo Sostenible tiene como objetivo promover la conciencia y comprensión de los problemas de sostenibilidad a través de la expresión artística. Busca ayudar a los estudiantes a comprender el impacto de sus acciones en el medio ambiente y los motiva a desarrollar soluciones creativas que apoyen la sostenibilidad ambiental. El currículo enfatiza el uso de materiales y técnicas ecológicos en la creación artística, lo que ayuda a reducir los residuos y el impacto ambiental. También promueve la colaboración y el compromiso comunitario al alentar a los profesionales a trabajar juntos en proyectos que apoyen la sostenibilidad ambiental, como la creación de instalaciones artísticas que sensibilicen sobre los problemas ambientales locales. Además, el currículo pretende desarrollar habilidades de pensamiento crítico entre los profesionales del arte, permitiéndoles reflexionar críticamente sobre los problemas ambientales y su impacto en la sociedad. A través de estos esfuerzos, el currículo aspira a fomentar una comprensión holística de cómo el arte puede contribuir a la sostenibilidad ambiental e inspirar un cambio positivo.

El Currículo Sostenible está diseñado para atender a un grupo diverso de individuos y profesionales dentro del sector artístico. Los grupos destinatarios principales incluyen:

1. Profesores y Formadores de FP: Educadores involucrados en la formación profesional que buscan integrar la sostenibilidad en sus prácticas docentes y planes de estudio.
2. Artistas: Artistas consolidados que desean incorporar prácticas sostenibles en su trabajo y contribuir a la conciencia ambiental a través de su arte.
3. Artistas Emergentes: Artistas nuevos y en ascenso que están al comienzo de sus carreras y están ansiosos por aprender sobre prácticas artísticas sostenibles desde el principio.
4. Artesanos: Individuos involucrados en diversas artesanías que desean adoptar materiales y técnicas ecológicas en sus creaciones.
5. Artistas Visuales: Artistas especializados en artes visuales, incluyendo pintura, escultura, fotografía y arte digital, que están interesados en explorar métodos y materiales sostenibles.
6. Profesionales del Arte: Curadores, propietarios de galerías, gestores de arte y otros profesionales de la industria del arte que buscan promover la sostenibilidad dentro de sus organizaciones y proyectos.
7. Líderes Comunitarios y Activistas: Individuos y grupos que están comprometidos con proyectos artísticos comunitarios y activismo ambiental, con el objetivo de utilizar el arte como una herramienta para crear conciencia e impulsar el cambio.

Al dirigirse a estos grupos, el currículo busca crear un impacto amplio en el sector artístico, fomentando una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El presente manual es un resumen de los componentes y metodologías clave desarrollados dentro del proyecto E-ART. Sirve como una guía integral para educadores y profesionales del arte, proporcionándoles las herramientas y recursos necesarios para implementar prácticas sostenibles en su trabajo.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Índice

ÍNDICE

2

RESUMEN DEL PROYECTO

4

Objetivos del proyecto

Resultados del proyecto

Socios del proyecto

VISIÓN GENERAL DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ARTES EN LOS PAÍSES

SOCIOS

5

EL CURRÍCULO

6-8

Metodología

6

Grupos destinatarios

6

Cómo se creó

7

Temas abordados

8

MÓDULOS DEL PROYECTO

9-28

Módulo 1, Comprendiendo la sostenibilidad en las artes

9

Módulo 2, Teoría del Arte, la Sostenibilidad y el Activismo

10

Módulo 3, Gestión de proyectos para creativos

11

Módulo 4, Lienzo de proyecto creativo sostenible (LPCS)

12

Módulo 5, Redes, comunicación y construcción de comunidad

13

Módulo 6, Desarrollo de audiencias

14

Módulo 7, El dividendo verde: La sostenibilidad como motor económico en las artes

15

Módulo 8, Introducción a los materiales

16

Módulo 9, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para materiales plásticos reciclados - teoría

17

Módulo 10, Upcycling de objetos encontrados - teoría

18

Módulo 11, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para materiales textiles - práctica

19

Módulo 12, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para cerámica de arcilla y biocerámica

20

Módulo 13, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para papel reciclado - teoría

21

Módulo 14, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para pigmentos de color - teoría

22

Módulo 15, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para materiales plásticos reciclados - práctica

23

Módulo 16, Módulo práctico sobre upcycling de objetos encontrados

24

Módulo 17, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para materiales textiles - teoría

25

Módulo 18, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para cerámica de arcilla y biocerámica - práctica

26

Módulo 19, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para papel reciclado - práctica

27

Módulo 20, Prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte para pigmentos de color - práctica

28

CONCLUSIONES

29

Resumen del proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO

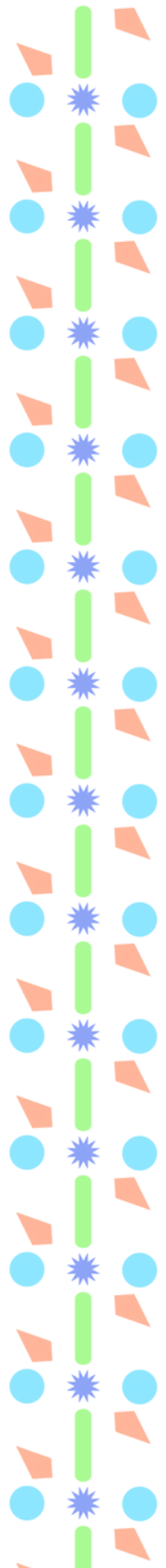
1. **Crear Nuevos Proyectos y Enfatizar el Uso de Materiales Sostenibles en el Arte:** Desarrollar proyectos artísticos innovadores que prioricen el uso de materiales ecológicos y sostenibles, reduciendo el impacto ambiental.
2. **Destacar la Importancia de la Sostenibilidad y la Protección Climática en el Arte y el Sector Público:** Sensibilizar sobre el papel crítico de la sostenibilidad y la protección climática dentro de la comunidad artística y el sector público, fomentando prácticas responsables.
3. **Perfeccionamiento de Profesionales del Arte:** Ofrecer formación y oportunidades educativas para que los profesionales del arte mejoren sus habilidades en prácticas sostenibles, asegurando que estén capacitados para integrar estos métodos en su trabajo.
4. **Promoción de Artistas Sostenibles:** Promover a los artistas comprometidos con la sostenibilidad, mostrando su trabajo y sus contribuciones a la conciencia y protección ambiental.

RESULTADOS DEL PROYECTO

1. Creación de Planes de Estudio y Formación Innovadores
2. Información sobre Sostenibilidad y Cambio Climático
3. Fomento de la Creatividad y Construcción de una Comunidad Sostenible
4. Formación de Profesionales para Adquirir Competencia y Utilizar Prácticas y Materiales Sostenibles
5. Educación de Profesionales de FP para Ajustar y Promover los Resultados del Proyecto en los Sectores de Educación para Adultos, Escolar y Juvenil
6. Cambio de Comportamientos y Compromiso de la Comunidad en la Implementación del Proyecto

SOCIOS DEL PROYECTO

E-ART está organizado por seis organizaciones socias de seis estados miembros de la Unión Europea.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Visión General de la Sostenibilidad en las Artes en los Países Socios

Grecia

En Grecia, la sostenibilidad en las artes se está integrando cada vez más en las iniciativas educativas y culturales. El país tiene un fuerte enfoque en la protección ambiental, que está arraigado en su constitución. Varios proyectos y escuelas, como las del Programa de Escuelas Asociadas de la UNESCO, incorporan el arte y la cultura para promover el desarrollo sostenible.

Suecia

Suecia es conocida por su enfoque progresista hacia la sostenibilidad, también en el sector artístico. El gobierno sueco ha implementado medidas para apoyar la recuperación y el desarrollo del sector artístico y cultural tras la pandemia, haciendo hincapié en la sostenibilidad. Las iniciativas incluyen la promoción de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de carbono y la integración de prácticas sostenibles en las políticas culturales.

Irlanda

El Consejo de las Artes de Irlanda ha desarrollado una Hoja de Ruta para la Acción Climática para guiar al sector artístico hacia la sostenibilidad. Esto incluye reducir las emisiones de carbono, mejorar la eficiencia energética y promover la contratación ecológica. La hoja de ruta también enfatiza la importancia de involucrar al personal y al público en los esfuerzos de sostenibilidad.

Italia

En Italia ha crecido el interés por la sostenibilidad en el ámbito artístico, con diversas iniciativas centradas en prácticas ecológicas. Por ejemplo, la ciudad de Siena ha sido reconocida como un destino turístico sostenible. Además, exposiciones como '3CODESIGN – 3R: Reducir, Reciclar, Reutilizar' destacan prácticas sostenibles en el diseño y el arte.

Bulgaria

Bulgaria da prioridad al desarrollo sostenible, también en el ámbito artístico. El país se centra en integrar la sostenibilidad en sus políticas nacionales y prácticas culturales. Las iniciativas incluyen la promoción de una economía verde y energéticamente eficiente y la protección de la biodiversidad. Se alienta al sector artístico a adoptar prácticas sostenibles para apoyar estos objetivos.

España

En España, ha habido un aumento significativo en proyectos y exposiciones que exploran el vínculo entre el arte y la sostenibilidad. Instituciones como el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) albergan exposiciones que abordan los desafíos ambientales contemporáneos a través del arte. Estas iniciativas tienen como objetivo fomentar un enfoque más sostenible dentro del sector artístico.

Esta visión general destaca los diversos enfoques e iniciativas en materia de sostenibilidad dentro de las artes en estos países socios. Cada país aporta estrategias y proyectos únicos, contribuyendo a un esfuerzo colectivo hacia un futuro más sostenible en el ámbito artístico.

El currículo

METODOLOGÍA

La metodología para desarrollar el Currículo Sostenible involucró un proceso colaborativo e iterativo, asegurando que satisfaga las necesidades del público objetivo e integre efectivamente la sostenibilidad en las artes. Aquí hay una descripción general de la metodología utilizada:

1. **Evaluación de Necesidades e Investigación:** La fase inicial consistió en realizar una exhaustiva evaluación de necesidades para identificar las lagunas en la educación sobre sostenibilidad dentro del sector artístico. Esto incluyó encuestas, entrevistas y grupos focales con docentes de FP, formadores, artistas y otros interesados. También se llevó a cabo una investigación para recopilar las mejores prácticas y enfoques innovadores en arte sostenible de todo el mundo.
2. **Desarrollo Colaborativo:** Socios de Grecia, Suecia, Irlanda, Italia, Bulgaria y España trabajaron juntos para diseñar el plan de estudios. Cada socio aportó su experiencia y perspectivas únicas, contribuyendo a un plan de estudios rico y diverso. Se llevaron a cabo reuniones y talleres regulares para discutir y perfeccionar el contenido del plan de estudios.
3. **Diseño del Plan de Estudios:** El plan de estudios se estructuró en módulos, cada uno centrado en diferentes aspectos de la sostenibilidad en las artes. Esto implicó definir objetivos de aprendizaje claros, seleccionar contenido apropiado y desarrollar actividades y evaluaciones atractivas. Los módulos fueron diseñados para ser flexibles y adaptables a diferentes contextos educativos.

GRUPOS DESTINATARIOS

El Plan de Estudios Sostenible está diseñado para atender a un grupo diverso de individuos y profesionales dentro del sector artístico. Los principales grupos destinatarios incluyen:

1. **Docentes y Formadores de FP:** Educadores involucrados en la educación y formación profesional que buscan integrar la sostenibilidad en sus prácticas docentes y currículos.
2. **Artistas:** Artistas establecidos que desean incorporar prácticas sostenibles en su trabajo y contribuir a la conciencia ambiental a través de su arte.
3. **Artistas Emergentes:** Artistas nuevos y en ascenso que están al inicio de sus carreras y están ansiosos por aprender sobre prácticas artísticas sostenibles desde el principio..
4. **Artesanos:** Personas involucradas en diversos oficios que quieren adoptar materiales y técnicas ecológicos en sus creaciones.
5. **Artistas Visuales:** Artistas especializados en artes visuales, incluyendo pintura, escultura, fotografía y arte digital, interesados en explorar métodos y materiales sostenibles.
6. **Profesionales del Arte:** Conservadores, propietarios de galerías, gestores de arte y otros profesionales en la industria del arte que buscan promover la sostenibilidad dentro de sus organizaciones y proyectos.
7. **Líderes Comunitarios y Activistas:** Individuos y grupos que están involucrados en proyectos artísticos comunitarios y activismo ambiental, con el objetivo de utilizar el arte como herramienta para aumentar la conciencia y promover el cambio.

Al dirigirse a estos grupos, el plan de estudios tiene como objetivo crear un amplio impacto en el sector artístico, fomentando una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El currículo

CÓMO SE CREÓ

La configuración y creación del Plan de Estudios Sostenible implicó un proceso detallado y colaborativo. A continuación, se ofrece una visión general:

1. Evaluación de Necesidades e Investigación:

- Se realizaron encuestas, entrevistas y grupos focales con docentes de FP, formadores, artistas y otros interesados para identificar las lagunas en la educación sobre sostenibilidad en el sector artístico.
- Se investigaron las mejores prácticas y enfoques innovadores en arte sostenible de todo el mundo.

2. Desarrollo Colaborativo:

- Socios de Grecia, Suecia, Irlanda, Italia, Bulgaria y España trabajaron juntos para diseñar el plan de estudios.
- Cada socio aportó su experiencia y perspectivas únicas, asegurando un plan de estudios rico y diverso.
- Se llevaron a cabo reuniones y talleres regulares para discutir y perfeccionar el contenido del plan de estudios.

3. Diseño del Plan de Estudios:

- Se estructuró el plan de estudios en módulos, cada uno centrado en diferentes aspectos de la sostenibilidad en las artes.
- Se definieron objetivos de aprendizaje claros, se seleccionó contenido apropiado y se desarrollaron actividades y evaluaciones atractivas.
- Los módulos fueron diseñados para ser flexibles y adaptables a diferentes contextos educativos.

4. Prueba Piloto y Retroalimentación:

- Se implementó el plan de estudios de forma experimental con grupos seleccionados para recopilar retroalimentación.
- Se utilizó la retroalimentación para hacer los ajustes y mejoras necesarios al plan de estudios.

5. Finalización e implementación:

- Se finalizó el plan de estudios basado en los comentarios y los ajustes realizados.
- Se implementó el plan de estudios para el público objetivo, proporcionando apoyo y recursos para una implementación efectiva.

Este enfoque minucioso y colaborativo garantiza que el plan de estudios sea integral, práctico y adaptado a las necesidades de su diversa audiencia.

El currículo

TEMAS ABORDADOS

El **Currículo Sostenible** está diseñado para proporcionar una comprensión integral de la sostenibilidad dentro del sector artístico. Cubre una amplia gama de temas que equipan a los profesionales del arte con el conocimiento y las habilidades necesarias para integrar prácticas sostenibles en su trabajo. El currículo se estructura en varios módulos clave, cada uno centrado en diferentes aspectos de la sostenibilidad en las artes.

El primer módulo, **Comprendiendo la Sostenibilidad en las Artes**, introduce los conceptos fundamentales de la sostenibilidad y explora el papel del arte en la promoción de la conciencia ambiental. Incluye estudios de caso de prácticas artísticas sostenibles exitosas, proporcionando una base sólida para el aprendizaje posterior.

El segundo módulo, **Teoría del Arte, la Sostenibilidad y el Activismo**, profundiza en las formas en que los artistas pueden involucrarse en el activismo ambiental. Cubre estrategias para influir en la política ambiental y muestra ejemplos de proyectos artísticos que han tenido un impacto social significativo.

En el tercer módulo, **Lienzo de Proyecto Creativo Sostenible**, los participantes aprenden a desarrollar proyectos artísticos sostenibles utilizando un marco estructurado. Este módulo proporciona herramientas y técnicas para una planificación efectiva de proyectos e incluye estudios de casos de proyectos sostenibles exitosos.

El cuarto módulo, **Redes, Comunicación y Construcción de Comunidad**, se centra en la construcción de redes y la participación de las comunidades en los esfuerzos de sostenibilidad. Cubre estrategias de comunicación efectiva y proporciona ideas sobre cómo fomentar la participación comunitaria en iniciativas artísticas sostenibles.

Desarrollo de Audiencia, el quinto módulo, explora estrategias para expandir el alcance de la audiencia y comprometerla con temas de sostenibilidad. Incluye estudios de caso de participación exitosa de la audiencia y proporciona consejos prácticos para conectar con audiencias diversas.

El sexto módulo, **Gestión de Proyectos para Creativos**, introduce los principios de la gestión de proyectos adaptados a las necesidades de los profesionales del arte. Cubre herramientas y técnicas para gestionar proyectos artísticos de manera sostenible y comparte mejores prácticas para asegurar el éxito de los proyectos.

En el séptimo módulo, **El Dividendo Verde: La Sostenibilidad como Motor Económico en las Artes**, los participantes aprenden sobre los aspectos financieros de la sostenibilidad. Este módulo destaca los beneficios económicos de las prácticas sostenibles y explora oportunidades de financiamiento para proyectos artísticos sostenibles.

El octavo módulo, **Introducción a los Materiales**, ofrece una visión general de los materiales artísticos ecológicos y las técnicas para utilizarlos. Incluye innovaciones en suministros artísticos sostenibles y consejos prácticos para incorporar estos materiales en las prácticas artísticas.

El currículo también incluye varios módulos sobre **Prácticas y Metodologías de Sostenibilidad en el Arte**, tanto teóricos como prácticos. Estos módulos cubren enfoques teóricos del arte sostenible, metodologías para integrar la sostenibilidad y talleres y ejercicios prácticos. Los participantes adquirirán experiencia práctica en la aplicación de técnicas sostenibles a sus proyectos artísticos.

Este currículo tiene como objetivo inspirar y empoderar a los profesionales del arte para que tengan un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus esfuerzos creativos. Al cubrir una amplia gama de temas, proporciona una comprensión holística de cómo se puede integrar la sostenibilidad en las artes.

Módulo 1

COMPRENDIENDO LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ARTES

preparado por **OECON GROUP BULGARIA**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El módulo tiene como objetivo ayudar a los creadores a comprender su impacto ambiental, social y económico. También examina cómo las prácticas artísticas pueden abordar desafíos ambientales y sociales. La sostenibilidad en el arte se reflejará como una mentalidad, para fomentar la consideración de las consecuencias a largo plazo de las elecciones artísticas. Se proporcionarán ejemplos prácticos a los participantes para demostrar los objetivos de sostenibilidad dentro de su práctica artística.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción al concepto de sostenibilidad en el contexto de las artes

Implementar prácticas sostenibles en el arte, reconocer la conexión entre el medio ambiente y el arte, y minimizar el impacto ecológico.

Impacto ambiental de los materiales artísticos

Examinar el impacto de los materiales artísticos mediante la Evaluación del Ciclo de Vida, una evaluación sistemática que considera indicadores ambientales

La economía circular en el arte

La economía circular minimiza los desechos y maximiza la eficiencia de los recursos mediante la reutilización, el reciclaje y la regeneración.

Arte y conservación del agua

Minimizar el uso del agua en la creación artística y explorar prácticas artísticas alternativas que sean más sostenibles.

Arte y Gestión de residuos

Transformar desechos en arte mediante el upcycling, lo cual reduce los residuos, educa y desafía las percepciones.

Participación comunitaria a través del Arte

Comprender cómo las prácticas artísticas conectan, involucran y empoderan a las comunidades

Promoción y activismo en favor de la sostenibilidad a través del arte

Comprender la importancia de presentar problemas ambientales mediante un arte significativo para aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad.

Instrucciones para los formadores del Módulo

Materiales del Módulo

Módulo 2

TEORÍA DEL ARTE, LA SOSTENIBILIDAD Y EL ACTIVISMO

preparado por **ESPRONCEDA**
duración (indicativa) **6 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El módulo tiene como objetivo explorar la intersección entre el arte, la sostenibilidad y el activismo. Se ofrece una visión general de la importancia del arte en el activismo, y se explora la relación entre el arte y la sostenibilidad. Las discusiones abordan cuestiones ambientales urgentes y examinan la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Se proporcionan ejemplos de investigaciones artísticas efectivas, y también se analiza el potencial impacto del arte en el cambio social. Los participantes aplicarán los temas tratados a escenarios del mundo real y reflexionarán sobre sus experiencias y resultados de aprendizaje, identificando posibles fortalezas o áreas de mejora.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

El arte y su función social, cultural y política: Un nuevo rol para el artista en la sociedad.

A finales del siglo XX, la interpretación del arte evolucionó de pasiva a activa, cambiando las definiciones del artista, el espectador y el arte en sí. Movimientos de vanguardia como el Futurismo y el Dadaísmo desafiaron las visiones tradicionales, lo que llevó a movimientos como Fluxus y el Situacionismo. Artistas como Joseph Beuys imaginaron el arte como una “escultura social”, donde todos son artistas, como se observa en el proyecto “7000 Oaks”.

Arte y sostenibilidad: nacimiento y primeros desarrollos.

La sección explora los primeros movimientos artísticos que conectan el arte y el medio ambiente, destacando la relación entre el ser humano y el entorno después de la década de 1990 para aumentar la conciencia sobre la crisis climática a través del arte contemporáneo. Los movimientos clave incluyen el arte terrestre, el arte ambiental y el arte ecológico.

El papel del arte en el contexto de la crisis eco-social: Posicionando al sujeto humano respecto al medio ambiente desde un punto de vista estético.

Los participantes discuten los problemas y desafíos ambientales modernos, abordando la relación entre los seres humanos y el entorno natural, y esforzándose por la justicia ambiental, el desarrollo sostenible y el acceso equitativo a los recursos. Se discuten conceptos como el neo-extractivismo y el zoegalitarianismo.

Buenas prácticas en investigación artística para analizar e investigar cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sociedad.

Los artistas U. Bienmann, P. Cirio, M. Pinsky y J. Oliver promueven la sostenibilidad a través del arte y el activismo. Abordan diversas cuestiones, como desafiar ideas tradicionales, generar debates sobre los derechos humanos y abogar por la equidad ambiental.

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

EART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Cofinanciado por la Unión Europea

Módulo 3

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA CREATIVOS

preparado por **CUBE NGO**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

La gestión de proyectos en el sector creativo combina el conocimiento teórico con la autonomía creativa para garantizar una asignación eficiente de recursos, identificación de riesgos y soluciones innovadoras. Fomenta una comunicación clara, un trabajo en equipo exitoso y una colaboración efectiva. La gestión de proyectos contribuye a la sostenibilidad al optimizar los recursos, planificar los cronogramas de producción e incorporar prácticas ambientales. También considera el impacto a largo plazo de los proyectos, utiliza las mejores prácticas de comunicación y mitiga riesgos para evitar obstáculos en el proceso, lo que conduce a resultados exitosos y sostenibles en las artes.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción a la gestión de proyectos para creativos	Comprender por qué la gestión de proyectos es importante para los artistas y su contribución a la sostenibilidad en las artes
Definición del alcance y objetivos del proyecto	Aprender a definir el alcance y los objetivos del proyecto, y la importancia de alinearlos con los principios de sostenibilidad
Planificación del proyecto y cronograma	Entender cómo construir un cronograma efectivo, establecer hitos y ser flexible al adherirse a prácticas sostenibles.
Gestión de recursos	Conocer los aspectos más importantes de la gestión de recursos, la elaboración de presupuestos y el abastecimiento sostenible
Gestión de riesgos y planificación de contingencias	Adquirir las habilidades para predecir, identificar y mitigar posibles riesgos en la gestión de proyectos, así como el papel de la adaptabilidad en la gestión sostenible de proyectos
Monitoreo y Evaluación	Familiarización con los beneficios, métodos y formas de monitorear un proyecto, y por qué es importante evaluar el trabajo artístico según criterios de sostenibilidad.
Documentación del Proyecto y Reflexión	Descubrir por qué la documentación es importante en un proyecto, cómo documentar adecuadamente y cómo reflexionar al final del proyecto
Conclusión	Concluye el módulo
Estudio de Caso Hipotético	Serie de murales para el Día Mundial del Medio Ambiente

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

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

Cofinanciado por la Unión Europea

Módulo 4

LIENZO DE PROYECTO CREATIVO SOSTENIBLE (LPCS)

preparado por **MATERAHUB**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo presenta el Lienzo para Proyectos Creativos Sostenibles (LPCS) y sus componentes clave. Se abordan los principales aspectos del LPCS y se discuten preguntas y temas clave para la creación de un proyecto o idea sostenible. Los participantes podrán visualizar y diseñar su modelo de negocio a través de un proceso de planificación creativa, enfrentar desafíos de sostenibilidad y calcular diferentes impactos desde distintas perspectivas. Serán capaces de definir el impacto deseado de su idea de negocio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, identificar las contribuciones para alcanzar estos objetivos para 2030 e integrar políticas, propuestas, procesos, herramientas y certificaciones relacionadas en su visión y misión empresarial.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

El contenido principal se centra en el Lienzo para Proyectos Creativos Sostenibles (LPCS), que es una herramienta que ayuda a los emprendedores a visualizar y diseñar su modelo de negocio a través de un proceso de planificación creativa que combina prioridades ambientales, sociales y financieras. El LPCS tiene cuatro partes principales. La lección destaca la importancia de responder preguntas clave relacionadas con la visión, misión e impacto de la idea de negocio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y anima a los emprendedores a mejorar su LPCS recopilando sugerencias importantes de seguidores y posibles usuarios/clientes. La lección ofrece una guía para desarrollar un plan claro y directo para un LPCS.

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 5

REDES, COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

preparado por I & F

duración (indicativa) 6 HORAS

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo abarca estrategias de comunicación para mensajes artísticos, técnicas de creación de comunidades para establecer conexiones sólidas, el uso de redes para la sostenibilidad con el fin de ampliar el impacto, y el arte como defensa para promover la concienciación medioambiental y ayudar a luchar contra el cambio climático. Además, se utilizarán las redes ya existentes para apoyar estas iniciativas.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción a las Redes y Comunicación

El mundo de las redes y la comunicación para iniciativas artísticas ambientales

Construcción de una Comunidad Artística

Construyendo una comunidad artística fuerte y sostenible en torno a la práctica del arte ambiental de un artista

Estrategias de Comunicación Efectivas

Cómo elaborar mensajes persuasivos

Uso de Plataformas Digitales:

Aprender sobre herramientas digitales efectivas para el networking y la colaboración entre artistas

Eventos de Participación Comunitaria

Explorar el mundo de los eventos de participación comunitaria para artistas verdes y adquirir conocimientos y habilidades para crear experiencias impactantes que conecten con las audiencias de los artistas y dejen una impresión duradera

Retroalimentación y Reflexión

Reflexionar sobre las experiencias de los participantes, compartir sus ideas para eventos de participación comunitaria y perfeccionar su enfoque como artista-activista

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del
módulo

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

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 6

DESARROLLO DE AUDIENCIAS

preparado por **MATERAHUB**

duración (indicativa) **4 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo tiene como objetivo equipar a los participantes con los conocimientos y habilidades necesarios para prosperar en el panorama educativo actual, utilizando herramientas y técnicas pedagógicas de vanguardia. Los participantes también comprenderán cómo implementar un análisis estratégico para moldear los resultados educativos y, a través de varias actividades, explorarán cómo diseñar experiencias de aprendizaje efectivas que resuenen con diversos estudiantes.

Los participantes adquirirán habilidades para analizar la participación utilizando herramientas de marketing cultural y diseño innovador. El módulo también sugiere objetivos, herramientas y modelos para que las organizaciones culturales implementen una campaña efectiva de compromiso con la audiencia.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Nuevos contextos, nuevos escenarios y los desafíos digitales de la participación

Transiciones y cambios importantes en el sector de las Industrias Culturales y Creativas

Definición del Alcance y Objetivos del Proyecto

Aprender a definir una campaña de participación de la audiencia, establecer estrategias y objetivos claros para los proyectos, realizar análisis de las partes interesadas y comprender el uso de mapas públicos

Análisis de los Interesados: El mapa del público

Conocer el mapa del público y comprender los diferentes grupos de audiencias

Participación y demanda de cultura

Comprender la evolución de la participación en eventos culturales y las variables que la determinan

La naturaleza y escala del sector cultural y creativo

Las dimensiones culturales abarcan el sector de las artes (artes visuales y escénicas), que depende de organizaciones sin fines de lucro y políticas públicas, así como las industrias culturales (publicación, audiovisual), que están orientadas al lucro e influidas por las artes y la cultura

Marketing y diseño innovador

Explorar las dimensiones de la viralidad y la conexión, utilizando técnicas de boca a boca y encontrando nuevas formas de involucrar e identificar grupos de interés. Aprender sobre los objetivos, herramientas y modelos que las organizaciones culturales emplean para el marketing y analizar estudios de caso

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 7

EL DIVIDENDO VERDE: LA SOSTENIBILIDAD COMO MOTOR ECONÓMICO EN LAS ARTES

preparado por CUBE NGO

duración (indicativa) 5 HORAS

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

“El dividendo verde: la sostenibilidad como motor económico en las artes” guía a los artistas a través de la poderosa combinación de creatividad y sostenibilidad. Este módulo demuestra cómo las prácticas ecológicas pueden potenciar el crecimiento financiero y atraer a una audiencia más amplia, transformando el arte en un catalizador de cambio positivo. Los participantes aprenderán a integrar iniciativas eco-amigables en su trabajo, elevando tanto su arte como su contribución a un futuro sostenible. Diseñado para creativos ansiosos por fusionar valores ecológicos con sus proyectos artísticos, este curso sienta las bases para un legado de innovación, sostenibilidad y resiliencia económica.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Educación Financiera para Artistas: Conceptos Básicos de Presupuesto

Aprender los principios fundamentales de finanzas relevantes para los artistas, su importancia y cómo implementarlos

Flujos de Ingresos para Prácticas Artísticas Sostenibles

Comprender los diferentes posibles flujos de ingresos para los artistas y aprender cómo utilizarlos de la mejor manera

Construcción de Alianzas en las Artes

Descubrir técnicas para reconocer y aprovechar el potencial económico en el sector de las artes, junto con estrategias efectivas para promover la innovación y la expansión

Prácticas Ecológicas en las Artes: Un Beneficio Dual

Comprender la evolución de la participación en eventos culturales y las variables que la determinan

Precios Basados en el Valor en el Sector de las Artes

Descubrir diversas tácticas de precios para diferentes tipos de arte, según cómo los clientes perciban su valor

Navegando los desafíos económicos para la innovación artística

Examinar los desafíos económicos más comunes para los artistas y adquirir las habilidades necesarias para superarlos

Gestión de riesgos para proyectos de arte

Aprender a identificar posibles riesgos con técnicas específicas, evaluarlos y mitigarlos

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 8

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES

preparado por **INTERCULT**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los participantes una introducción a los materiales disponibles para ellos, con un énfasis especial en los más sostenibles. Los artistas aprenderán a comprender el impacto de los materiales que eligen en ellos mismos, el público, el medio ambiente, la sociedad, la economía creativa y la durabilidad de una obra de arte, al mismo tiempo que se familiarizan con materiales reciclados, reutilizados y encontrados. Se les proporcionará el conocimiento necesario para tomar decisiones ecológicas al seleccionar materiales y herramientas para sus proyectos. Además, aprenderán el proceso completo de identificación de materiales tradicionales y sostenibles, comparando sus pros y contras, reconociendo cómo se producen, el impacto de su uso y aplicando este conocimiento a futuras investigaciones. También se ofrecerán varios ejemplos de obras de arte que utilizan materiales reciclados o encontrados.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción al módulo	Introducción y esquema del material del módulo, comprensión de los materiales artísticos, herramientas y procesos y la historia de los materiales artísticos
Visión general clave de materiales y herramientas	Introducción a la categorización básica de materiales y herramientas artísticas, con ejemplos de categorías, comparaciones y ejemplos visuales de obras de arte hechas con materiales reciclados y encontrados.
“No es lo que usas, sino cómo lo usas”	Visión general de procesos y metodologías sostenibles, con ejemplos de obras de arte que los utilizan
Producción artística y el medio ambiente	Introducción a los problemas ambientales de la producción y uso del arte, incluyendo el reciclaje y la reutilización de materiales, y el uso de materiales y objetos encontrados.
Durabilidad y conservación	Impacto de los materiales en la durabilidad de una obra de arte y ejemplos relevantes
Calidad del material	Calidad frente a cantidad y elección de materiales sostenibles y asequibles
Recomendaciones sobre recursos adicionales	Recursos en línea y físicos para una investigación más profunda
Discusión y cierre	Discusión abierta y encuestas

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

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

Cofinanciado por la Unión Europea

Módulo 9

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA MATERIALES PLÁSTICOS RECICLADOS - TEORÍA

preparado por **OECON GROUP BULGARIA**
duración (indicativa) **4 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo examina el uso de plásticos reciclados en instalaciones artísticas y explora la importancia de incorporar plásticos sostenibles en el arte, educando a los artistas sobre el impacto ambiental negativo de la producción, consumo y eliminación de plásticos. El módulo también cubre el concepto de reciclaje de plásticos de manera integral y destaca métodos de upcycling, que introducen nuevas posibilidades para convertir plásticos reciclados en productos valiosos. Además, se incluyen prácticas y metodologías de sostenibilidad en el arte. Los participantes recibirán ejemplos prácticos que demuestran la incorporación efectiva de plásticos reciclados en las piezas artísticas y se les capacitará para aplicar el uso de plásticos reciclados en sus obras.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Comprender la contaminación plástica y el reciclaje

La contaminación por plásticos proviene de diversas fuentes y adopta diferentes formas, incluyendo microplásticos que son perjudiciales para los seres humanos y la vida marina. Los artistas pueden contribuir a la reducción de los desechos plásticos utilizando plásticos reciclados o reutilizados en sus obras. El reciclaje de plásticos es clave para minimizar la eliminación de plásticos y se puede implementar de diversas maneras

Explorar el mundo de los plásticos reciclados

El reciclaje de plásticos depende del tipo de plástico, clasificado por el Código de Identificación de Resina. PET, HDPE, LDPE y PP son comúnmente reciclados, mientras que PVC y PS lo son menos debido a su composición. Los artistas pueden elegir sabiamente para sus obras de arte

Abordar los desafíos en el reciclaje de plásticos

Algunos lugares carecen de infraestructura avanzada para el reciclaje de plásticos, por lo que los artistas pueden utilizar creativamente diferentes plásticos en el arte

Soluciones colaborativas para el reciclaje de plásticos

Los fabricantes, recicladores y minoristas deben colaborar para un embalaje plástico sostenible. Deben diseñar productos reciclables, mejorar los sistemas de recolección y aumentar el uso de materiales reciclados. Diversos sectores y organizaciones pueden trabajar juntos para promover el reciclaje y mejorar los procesos, con los actores locales desempeñando un papel crucial

Familiarizando a los artistas con el proceso de creación utilizando plásticos reciclados

Los artistas pueden trabajar con plásticos reciclados mediante la fusión, moldeado, trituración, tejido y la impresión 3D para crear texturas únicas, acabados, collages y esculturas. Al reutilizar plásticos, promueven prácticas sostenibles y crean obras de arte visualmente atractivas

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 10

UPCYCLING DE OBJETOS ENCONTRADOS- TEORÍA

duración (indicativa) ESPRONCEDA

preparado por 5 HOURS

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo tiene como objetivo proporcionar un conocimiento detallado sobre la importancia histórica, las técnicas y las aplicaciones del arte con objetos encontrados. Los participantes investigarán las raíces históricas del upcycling, aprenderán técnicas relacionadas y adquirirán conocimientos y habilidades para interactuar creativamente con el upcycling de objetos encontrados a través de análisis y estudios de casos. Los participantes explorarán debates históricos sobre la manipulación de materiales, incluidos los conceptos de ready-made y ensamblaje. Examinarán estos debates y, mediante el pensamiento crítico, establecerán una conexión entre ellos y los movimientos artísticos contemporáneos en torno al upcycling.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción al Upcycling en el Arte Contemporáneo

El upcycling transforma materiales no utilizados en nuevas obras de arte, reutilizándolos de manera innovadora para reducir el desperdicio. Los objetos encontrados, u “objet trouvé”, pueden convertirse en obras de arte por derecho propio, como se ve en las composiciones cubistas de Picasso de 1912. Los objetos reciclados pueden dejarse tal como están, como los readymades, o ser modificados, convirtiéndose en composiciones de ensamblaje

La Historia de los Objetos Encontrados, grupos afines y movimientos artísticos

Examinar movimientos históricos como el Dadaísmo, el Neodadaísmo, el Arte Pop y el Surrealismo, donde los artistas incorporaron objetos encontrados en sus obras de arte. El Dadaísmo en la Europa de la Primera Guerra Mundial desafió las normas artísticas, mientras que el Neodadaísmo en la década de 1960 se centró en la obra de arte misma. El Arte Pop celebró el consumismo y el surrealismo trastocó el significado con objetos yuxtapuestos

Los principales enfoques para incorporar objetos encontrados en obras de arte.

Explorar las diferencias entre las formas de arte ensamblaje y readymade utilizando objetos encontrados. El arte de ensamblaje, originado en la década de 1910 con Picasso, implica la disposición de diferentes objetos para crear piezas de arte tridimensionales. El arte readymade, iniciado por Duchamp, designa objetos producidos en masa como arte, desafiando las nociones tradicionales

Casos de estudio

Discutir sobre artistas modernos que trabajan con objetos encontrados, con ejemplos que incluyen la serie Cosmotarrayas / Comotarrafas de C. Caycedo (esculturas colgantes de redes de pesca), Unburied Sounds de A. Umar y T. Andrew Hguyen, y Huevo, larva, crisálida, mariposa”

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 11

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA MATERIALES TEXTILES - PRÁCTICA

preparado por **MATERAHUB**
duración (indicativa) **4 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

En este módulo, los participantes comprenderán y aprenderán cómo promover la sostenibilidad en los textiles, explorando el impacto ambiental y social de los textiles tradicionales. También investigarán los diferentes tipos de opciones textiles sostenibles y aprenderán a evaluar el ciclo de vida de los textiles. Por último, desarrollarán familiaridad con los textiles a través de ejercicios prácticos para entender las características de los diferentes tipos de materiales y su impacto en la sostenibilidad de los textiles.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción a la sostenibilidad en los textiles

Explorar casos de estudio sobre el impacto ambiental y social de la producción textil convencional. Estos incluyen los dibujos diluidos sobre sábanas de G. Apice y las obras de V. Neri, que exploran temas como el nacimiento y la muerte, la búsqueda de sentido y la transitoriedad de la existencia, utilizando materiales que muestran las huellas del tiempo

Diseño y creación de telas sostenibles

Discusión guiada con el artista sobre la experiencia práctica, las posibles aplicaciones de textiles sostenibles y el uso de materiales ecológicos disponibles

Tecnologías y prácticas innovadoras

Teoría e instrucciones prácticas sobre la utilización de ingredientes naturales para producir tintes con aceite, huevos y adhesivo de conejo

Prácticas comerciales sostenibles en la industria textil y las diferencias en el uso de tintes químicos y su impacto en el medio ambiente

Impacto de la industria de la moda en la contaminación mundial, las marcas de moda rápida y ultrarrápida, y el destino de la ropa desechada, así como las formas en que se elimina. También se explora el tema de los derechos humanos y el medio ambiente

Promoción de la concienciación y adopción de prácticas sostenibles

Formas en que las personas pueden actuar para ser más sostenibles y ecológicas al usar cualquier tipo de textiles

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 12

PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS PARA ARCILLA Y BIOCERÁMICA - TEORÍA

Preparado por **I&F EDUCATION**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este curso está diseñado para proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para guiar a artistas y aprendices en sus trayectorias hacia una práctica cerámica más sostenible. A través de conferencias, discusiones y actividades prácticas, los participantes comprenderán el impacto de la cerámica tradicional, técnicas de abastecimiento y producción sostenible, reutilización creativa y reciclaje para cerámica, Evaluación del Ciclo de Vida (LCA - Life Cycle Assessment por sus siglas en inglés) de la cerámica y el papel del arte en la promoción de la ecología. Los participantes podrán identificar los beneficios ambientales de cada tipo de arcilla, sugerir formas para una producción de arcilla más ecológica, desarrollar un plan de acción personal para incorporar prácticas sostenibles en el flujo de trabajo cerámico y explicar cómo la LCA puede ayudar a evaluar el impacto ambiental de las obras de cerámica.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción a la Cerámica Sostenible y Bio-cerámica	Sostenibilidad en la cerámica y preocupaciones ambientales durante la extracción de arcilla
Opciones de arcilla ecológicas	Explorar opciones alternativas para obtener arcilla, como Arcilla de origen local, arcilla reciclada y alternativas sostenibles
Estrategias de Reducción de Residuos	Técnicas para reducir el uso de agua en la preparación de arcilla, métodos de cocción alternativos para minimizar el impacto ambiental
Abordaje de Desafíos en el Reciclaje de Arcilla	Dificultades habituales al reciclar la arcilla y estrategias para superarlas, con ejemplos prácticos de reciclado de arcilla
Bio-cerámica: explorando nuevas fronteras	La biocerámica y sus propiedades, con ejemplos de artistas que la utilizan para crear arte sostenible
Construyendo una Práctica Cerámica Sostenible	Integración de prácticas cerámicas sostenibles en la producción de obras de arte cerámicas

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

E^{ART}
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 13

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD DEL ARTE EN PAPEL RECICLADO - TEORÍA

preparado por **CUBE NGO**
duración (indicativa) **6 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El módulo se centra en el uso del papel reciclado en el arte, cubriendo teorías y consejos prácticos para la creación artística utilizando materiales ecológicos en lugar del papel tradicional. Los participantes aprenderán cómo utilizar el papel reciclado en sus proyectos artísticos, con ejemplos del mundo del arte para inspiración. El módulo también abarca la sostenibilidad de los materiales artísticos, evaluando métodos como el análisis del ciclo de vida, las certificaciones ambientales y las prácticas de aprovisionamiento ético. Los participantes aprenderán a integrar prácticas sostenibles, incluyendo el papel reciclado, en sus obras de arte y a tomar decisiones ecológicas en el proceso creativo.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Análisis del Ciclo de Vida del Papel

Introducción al Análisis del Ciclo de Vida (LCA - Life Cycle Assessment por sus siglas en inglés) del papel reciclado, evaluando el impacto medioambiental en cada etapa. Énfasis en la mejora de la sostenibilidad en las prácticas creativas y en la integración del papel usado en los flujos de trabajo

Impacto Ambiental de la Producción de Papel

Contrastar la producción tradicional de papel con los beneficios del papel reciclado, presentando estudios de casos y prácticas sostenibles

Introducción al Papel Reciclado en el Arte

Explorar las ventajas del papel reciclado, como los beneficios medioambientales, la conservación de recursos, la reducción de la contaminación y la minimización de residuos. Asimismo, apreciar su estética única, versatilidad e integración en prácticas artísticas sostenibles

Desafíos en el Reciclaje de Papel

Comprender la importancia de la colaboración de las partes interesadas en el reciclaje del papel, identificando a los principales interesados, implicando a las comunidades locales, la política gubernamental y la innovación industrial. Utilizar la colaboración interdisciplinar para diseñar un proyecto integral de reciclaje

Tendencias de Mercado y Oportunidades para el Papel

Explorar las tendencias del mercado del papel reciclado, comprender la demanda, examinar el uso y el impacto del etiquetado ecológico, aprender a analizar los comportamientos de los consumidores y los competidores y desarrollar estrategias de entrada y expansión

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 14

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA PIGMENTOS DE COLOR - TEORÍA

preparado por **INTERCULT**
duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo ofrece una visión teórica de los pigmentos y pinturas de color centrándose en las alternativas sostenibles. Presenta la historia del uso de pigmentos tradicionales y nuevos, la producción y una comparación entre diferentes pigmentos y aglutinantes y sus características. También hace hincapié en el impacto medioambiental de trabajar con pigmentos de color, explorando la posibilidad de pigmentos de fabricación propia, el reciclaje y el upcycling. Los participantes serán capaces de tomar una decisión informada sobre los tipos de pigmentos que utilizan en sus obras de arte, teniendo los conocimientos necesarios para comparar los pros y los contras de los pigmentos artificiales y orgánicos.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción al módulo	Familiarizarse con los pigmentos de color y la importancia de la teoría de su producción y uso
Descripción general de las categorías de pigmentos de color y aglutinantes	Aprender las categorías básicas de pigmentos y aglutinantes y su historia, ejemplos y comparaciones de pigmentos
Producción de pigmentos y medio ambiente.	Tomar conciencia de las cuestiones medioambientales durante la producción y el uso de pigmentos, el reciclado, el reciclaje, la autofabricación de pigmentos y aglutinantes, y su eliminación
Longevidad y conservación	Debatir cómo afecta la elección de los pigmentos a la vida útil de una obra de arte utilizando estudios de casos.
Calidad y aspecto económico	Analizar la calidad frente a la cantidad, los aspectos económicos de utilizar pigmentos respetuosos con el medio ambiente, y cómo elegir pinturas sostenibles y asequibles
Recomendación de otros recursos	Recursos en línea y físicos para seguir investigando
Debate y recapitulación	Debate abierto y encuesta

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

E^{ART}
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 15

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD ARTÍSTICA PARA MATERIALES PLÁSTICOS RECICLADOS - PRÁCTICA

preparado por **OECON GROUP BULGARIA**

duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El objetivo de este módulo es mostrar a los artistas cómo incorporar los principios de reutilización y reaprovechamiento en sus obras de arte mediante técnicas innovadoras, al tiempo que se sensibiliza sobre el uso de materiales reciclados. Los participantes aumentarán sus conocimientos sobre el plástico reciclado utilizado en proyectos artísticos y se formarán sobre cómo manipular y trabajar adecuadamente con plástico reciclado. A través de este módulo también se elaborará material educativo para trabajar con plástico reciclado.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Estudios de casos en proyectos artísticos sostenibles utilizando plásticos reciclados

Examen de proyectos artísticos sostenibles ejemplares que utilizan plástico reciclado y análisis de metodologías para que los artistas obtengan inspiración. Algunos ejemplos son "Precious Plastic" y talleres comunitarios (proyecto de código abierto que proporciona planos e instrucciones para construir máquinas de reciclaje a pequeña escala que pueden transformar los residuos plásticos en nuevos productos), "Sea Chair" de Studio Swine (residuos plásticos recogidos en las playas moldeados para convertirlos en una silla funcional), "Plastique Fantastique" (colectivo que crea esculturas e instalaciones con plástico reciclado)

Estudios de casos en proyectos artísticos sostenibles utilizando plásticos upcycled

Examen de proyectos ejemplares de arte sostenible con plástico reciclado y análisis metodológico para que los artistas se inspiren. Algunos ejemplos son el "Washed Ashore Project" (organización sin ánimo de lucro que crea esculturas a partir de residuos recogidos en las playas), los premios "Art of Recycle Awards" (iniciativa de Coca Cola y la UNESCO para obras de arte que reutilizan residuos de plástico y aluminio y promueven alternativas sostenibles) y los "Bottle cap portraits" de M. Valle

Técnicas y procesos innovadores para trabajar con materiales plásticos

Debate sobre los riesgos asociados al trabajo con materiales plásticos, cómo prevenirlos y el uso de equipos de seguridad. Ejemplos de métodos de reciclaje y upcycling incluyendo el moldeo por vacío (calentamiento de una lámina de plástico y aplicación de presión al vacío para darle forma), el termoformado a mano (calentamiento de una lámina de plástico y luego modelado a mano con guantes para crear piezas únicas), el corte con láser (uso de una cortadora láser para cortar láminas de plástico con diseños o patrones intrincados) y el uso de cuchillo caliente

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 16

MÓDULO PRÁCTICO SOBRE UPCYCLING DE OBJETOS ENCONTRADOS

preparado por **ESPRONCEDA**

duración (indicativa) **6 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo enseña a los artistas a crear obras impactantes utilizando objetos encontrados. Los artistas explorarán temas medioambientales y sociales, fomentarán la creatividad transformando objetos ordinarios mediante técnicas como el boceto y la creación de prototipos, haciendo hincapié en la selección de materiales, la reflexión sobre la profundidad y el compromiso con los problemas de la comunidad. Este proceso inspira la observación del entorno directo, la innovación, el pensamiento crítico y la expresión de significados en las obras finales de los artistas. Se evaluará a los participantes en la comprensión y aplicación de técnicas para reciclar objetos encontrados.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Cómo construir un proyecto/obra de arte basado en la investigación

Los artistas reciben orientación para identificar un problema y una dirección temática para su trabajo, y luego eligen un tema de investigación. Crean una presentación con estudios de caso, la discuten, analizan datos y exploran prácticas y perspectivas únicas de comunidades. Eligen temas que surgen de los resultados de su investigación y traducen sus descubrimientos en expresiones artísticas. Este enfoque fundamentado ayuda a los artistas a transmitir mensajes significativos a través de su trabajo

Creación y definición de los pasos clave para el desarrollo de una obra de arte

Los artistas analizan los datos recopilados, afinan los aspectos seleccionados para alinearlos con sus objetivos y utilizan herramientas visuales para la lluvia de ideas. Los datos se traducen en una investigación coherente y se transforman en significados más profundos. Los artistas reflexionan sobre los puntos fuertes y débiles de la investigación sin perder de vista sus objetivos

Proceso de creación: Materialización de la idea en una obra de arte

Los artistas transforman las ideas en representaciones visuales mediante técnicas como el dibujo y la visualización. Seleccionan objetos estratégicamente para dar vida a su visión y luego experimentan con prototipos para perfeccionarlos. Este viaje dinámico requiere imaginación, experimentación y un profundo conocimiento de los materiales para llegar a la visión final

Ejecución del concepto basado en la investigación: Obra de arte final

Una vez terminada, los artistas deben decidir cuidadosamente dónde colocar su obra en la exposición para asegurarse de que se complementa y encaja bien con las demás piezas. Los artistas deben centrarse en los componentes específicos y tener en cuenta cómo el público puede interactuar con el arte

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

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

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 17

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD ARTÍSTICA PARA MATERIALES TEXTILES - TEORÍA

preparado por MATERAHUB

duración (indicativa) 4 HORAS

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El módulo se centra en el uso de papel reciclado en el arte, abordando teorías y consejos prácticos para la creación artística utilizando materiales ecológicos en lugar de papel tradicional. Los participantes aprenderán a usar papel reciclado en sus proyectos artísticos, con ejemplos del mundo del arte para inspirarse. El módulo también trata la sostenibilidad de los materiales artísticos, evaluando métodos como el análisis del ciclo de vida, las certificaciones ambientales y las prácticas de adquisición ética. Los participantes aprenderán a integrar prácticas sostenibles, incluido el papel reciclado, en sus obras y a tomar decisiones ecológicas en el proceso creativo.

Comprender el concepto de sostenibilidad en el sector textil

La sostenibilidad en el sector textil implica la adopción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la responsabilidad social, abarcando la conservación de recursos, la reducción de emisiones, las prácticas laborales justas y la reducción de residuos

La importancia de utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente

El uso de materiales ecológicos en los textiles reduce el impacto ambiental, los productos químicos nocivos y el consumo de agua. Esto promueve la conservación de la biodiversidad y los medios de vida sostenibles

Impactos medioambientales y sociales de la producción textil convencional

La producción textil tradicional es perjudicial para el medio ambiente y la sociedad, con productos químicos tóxicos utilizados en el teñido, contaminación, problemas de salud y explotación en los países en desarrollo

Exploración de Opciones de Tejidos Sostenibles

Descubrir una creciente variedad de opciones de tejidos sostenibles como el algodón orgánico, el cáñamo, el bambú, el poliéster reciclado y el tencel

Características y ventajas de Tejidos sostenibles

Los tejidos sostenibles suelen ser más ecológicos, biodegradables y eficientes en el uso de los recursos, al tiempo que ofrecen alta calidad, durabilidad y comodidad. También apoyan cadenas de suministro éticas con prácticas laborales justas y transparencia

Retos y Oportunidades en la adopción de textiles sostenibles

Adoptar textiles sostenibles plantea retos de limitaciones de costes y materiales, pero también despierta la innovación y la colaboración. Empresas, gobiernos y consumidores pueden impulsar el cambio hacia una industria textil más responsable

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 18

preparado por **I&F FOUNDATION**

duración (indicativa) **5.5 HORAS**

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA LA CERÁMICA DE ARCILLA Y BIOCERÁMICA - PRÁCTICA

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo dota a los participantes de conocimientos para un viaje cerámico más sostenible, explorando técnicas innovadoras de reciclaje, experimentando con biomateriales y encontrando soluciones alternativas. Los participantes tendrán la oportunidad de crear una pequeña pieza utilizando un biomaterial de su elección en su cuerpo de arcilla, mostrando técnicas de construcción a mano.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Estudios de casos sobre reciclaje de arcilla	Examinar los métodos que utilizan los artistas para reciclar la arcilla. Considerar las ventajas y desventajas de las iniciativas de reciclaje generalizadas y generar ideas para incorporar la arcilla reciclada a sus propias obras de arte
Técnicas prácticas de reciclaje de arcilla	Adquirir experiencia práctica con el uso de materiales reciclados, adquirir conocimientos y crear planes para reducir los residuos en el estudio de la arcilla
La biocerámica en acción	Analizar estudios de casos de artistas que utilizan biomateriales, debatir sus posibles propiedades y limitaciones e identificar biomateriales fácilmente disponibles en el entorno local
Taller de biocerámica	Experimentar con la incorporación de biomateriales sencillos en cuerpos de arcilla, explorar técnicas de modelado y debatir consideraciones sobre el secado y la cocción a fuego lento específicas de la biocerámica
Soluciones de cocción sostenibles	Investigar estudios de casos de métodos de cocción alternativos, debatir las ventajas y limitaciones de dichas técnicas y explorar las posibilidades de incorporación al estudio de cada artista

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del
módulo

Cofinanciado por
la Unión Europea

Módulo 19

preparado por

CUBE NGO

duración (indicativa) 7 HORAS

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA PAPEL RECICLADO - PRÁCTICA

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo destaca las prácticas sostenibles a través del uso artístico del papel reciclado. Los asistentes aprenderán cómo encontrar y reutilizar papel reciclado, descubriendo sus posibilidades artísticas en talleres interactivos. Las actividades incluyen talleres de obtención de materiales, técnicas de reutilización, laboratorios para la experimentación creativa y un proyecto artístico colaborativo que se exhibirá en una exposición pública. Las conversaciones promoverán la reflexión sobre métodos sostenibles, con el objetivo de aumentar la conciencia ambiental y fomentar la creatividad dentro del mundo del arte. Los asistentes adquirirán habilidades prácticas y conocimientos para crear arte de manera ecológica, promoviendo los esfuerzos de conservación.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Etapas de preparación para trabajar con papel reciclado

Aprender a utilizar el equipo de protección, a manejar correctamente las herramientas artísticas y a gestionar eficazmente los residuos cuando trabaje con papel reciclado. Comprender los métodos de limpieza, corte, lijado y moldeado para preparar el papel reciclado para uso artístico. Examinar los métodos de teñido, pintado y sellado para mejorar el aspecto y la durabilidad del papel reciclado

Fabricación de papel

Familiarización con las formas escultóricas básicas y las técnicas de tallado y explorar ideas de reciclaje y reutilización de papel reciclado

Creación de arte con papel reciclado

Identificar diferentes tipos de papel reciclado y aprender paso a paso el proceso de creación de formas y estructuras con papel maché. Conocer técnicas de creación de origami y técnicas para crear formas tridimensionales de papel

Instrucciones para los
formadores del módulo

Materiales del módulo

Módulo 20

PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ARTE PARA PIGMENTOS DE COLOR - PRÁCTICA

preparado por **INTERCULT**
duración (indicativa) **5 HORAS**

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Este módulo proporciona una base para las prácticas artísticas respetuosas con el medio ambiente mediante el uso sostenible de pinturas y pigmentos a lo largo del proceso creativo. Su objetivo es ayudar a los artistas a incorporar principios de sostenibilidad en su proceso creativo a través de una experiencia práctica en la que puedan crear sus propios pigmentos, mezclar pinturas, ver estudios de casos de proyectos artísticos que utilizan diferentes pigmentos y aprender a trabajar con varias técnicas y procesos utilizando pigmentos y aglutinantes sostenibles y probarlos en la vida real. El objetivo es mejorar las habilidades prácticas para identificar, seleccionar y utilizar pigmentos, aglutinantes y pinturas sostenibles, cómo afecta esto a la obra de arte y aprender la diferencia entre los tipos orgánicos y artificiales. Los alumnos estudiarán varios casos prácticos y los debatirán en grupos.

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Introducción al módulo	Familiarización con el esquema y los objetivos del módulo. Conocer los diferentes pigmentos de color
Presentación y demostración de pinturas y pigmentos de color	Examinar una variedad de opciones en pinturas, pigmentos y aglutinantes,. Ver cómo funciona la aplicación en diferentes superficies y comparar los resultados.
Estudios de casos	Analizar ejemplos de utilización sostenible y creativa de pigmentos
Taller	Participación en un taller interactivo y experimentación con diversos pigmentos a través de una serie de tareas artísticas guiadas
Evaluación y comparación de resultados, debate	Evaluar y comparar los resultados del taller, debatirlos con otros participantes y rellenar una encuesta

Instrucciones para los formadores del módulo

Materiales del módulo

E^{ART}
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Cofinanciado por la Unión Europea

Conclusiones

El Currículo Sostenible ha establecido con éxito un marco global para integrar la sostenibilidad en el sector artístico. He aquí las principales conclusiones:

- **Mayor concienciación y comprensión:**
 - El currículo ha conseguido sensibilizar a la comunidad artística sobre la importancia de la sostenibilidad y la protección del clima.
 - Los participantes han comprendido mejor el impacto de sus acciones en el medio ambiente y cómo pueden contribuir a un cambio positivo a través de su arte.
- **Adopción de prácticas sostenibles:**
 - Los profesionales del arte, incluidos profesores de EFP, formadores y artistas, cuentan ahora con los conocimientos y habilidades necesarios para incorporar materiales y técnicas sostenibles en su trabajo.
 - El currículo ha promovido el uso de materiales ecológicos, reduciendo los residuos y minimizando el impacto medioambiental.
- **Colaboración y participación de la comunidad:**
 - El currículo ha fomentado la colaboración entre los profesionales del arte, animándoles a trabajar juntos en proyectos que apoyen la sostenibilidad medioambiental.
 - Se ha reforzado el compromiso de la comunidad, con proyectos artísticos que sensibilizan sobre los problemas medioambientales locales y promueven la acción colectiva.
- **Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico:**
 - Los participantes han desarrollado habilidades de pensamiento crítico, lo que les permite abordar de forma reflexiva las cuestiones medioambientales a través de su arte.
 - El currículo ha fomentado un enfoque holístico de la sostenibilidad, teniendo en cuenta tanto las repercusiones medioambientales como las sociales.
- **Promoción de artistas sostenibles:**
 - El currículo ha destacado y promocionado a artistas comprometidos con la sostenibilidad, mostrando su trabajo y sus contribuciones a la concienciación medioambiental.
 - Esta promoción ha ayudado a inspirar a otros artistas para que adopten prácticas sostenibles y contribuyan al movimiento en general.

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

**Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores,
y la Comisión no puede ser considerada responsable por
cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida
en la misma.**

**Co-funded by
the European Union**

