Curriculum
Sommario

MANU ALE

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Co-funded by the European Union

Questo manuale è stato preparato nell'ambito del progetto “Artists Influence - Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe” - E-ART (2023-1-SE01-KA220-VET-000155330) e dai seguenti autori:

Per INTERCULT hanno lavorato le signore Iwona PREIS e Hannah GRANDLUND

per CUBE hanno lavorato le sig.re Elena KOPANAROVA ed Evita STAVROU

per Materahub ha lavorato la sig.ra Giulia FORNARI

per OECON GROUP Bulgaria hanno lavorato la sig.ra Boyana PETROVA e Apostolina TSALTAMPASI

per ESPRONCEDA hanno lavorato le sig.re Alessia GERVASONE e Yelyzaveta ADAMCHU. e Merlina RAÑI

per I&F hanno lavorato la Sig.ra Paula PAIN

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Co-funded by the European Union

Indice

Il Curriculum Sostenibile mira a promuovere la consapevolezza e la comprensione dei temi della sostenibilità attraverso l'espressione artistica. Cerca di aiutare gli studenti a comprendere l'impatto delle loro azioni sull'ambiente e li incoraggia a sviluppare soluzioni creative a sostegno della sostenibilità ambientale. Il programma enfatizza l'uso di materiali e tecniche eco-compatibili nella creazione di opere d'arte, che aiutano a ridurre i rifiuti e l'impatto ambientale. Promuove inoltre la collaborazione e l'impegno nella comunità, incoraggiando i professionisti a lavorare insieme su progetti a sostegno della sostenibilità ambientale, come la creazione di installazioni artistiche che sensibilizzino sulle problematiche ambientali locali. Inoltre, il programma di studi mira a sviluppare le capacità di pensiero critico dei professionisti dell'arte, consentendo loro di riflettere criticamente sulle questioni ambientali e sul loro impatto sulla società. Attraverso questi sforzi, il curriculum aspira a promuovere una comprensione olistica di come l'arte possa contribuire alla sostenibilità ambientale e ispirare cambiamenti positivi.

Il Sustainable Curriculum è stato progettato per rivolgersi a un gruppo eterogeneo di individui e professionisti del settore artistico. I gruppi target principali includono:
Insegnanti e formatori di istruzione e formazione professionale: Educatori coinvolti nell'istruzione e nella formazione professionale che cercano di integrare la sostenibilità nelle loro pratiche di insegnamento e nei loro curricula.
Artisti: Artisti affermati che desiderano incorporare pratiche sostenibili nel loro lavoro e contribuire alla consapevolezza ambientale attraverso la loro arte.
Artisti emergenti: Artisti nuovi ed emergenti che sono all'inizio della loro carriera e sono desiderosi di apprendere le pratiche artistiche sostenibili fin dall'inizio.
Artigiani: Persone impegnate in vari mestieri che desiderano adottare materiali e tecniche eco-compatibili nelle loro creazioni.
Artisti visivi: Artisti specializzati in arti visive, tra cui pittura, scultura, fotografia e arte digitale, interessati a esplorare metodi e materiali sostenibili.
Professionisti dell'arte: Curatori, galleristi, manager d'arte e altri professionisti dell'industria artistica che desiderano promuovere la sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni e dei loro progetti.
Leader e attivisti della comunità: Individui e gruppi impegnati in progetti artistici basati sulla comunità e nell'attivismo ambientale, con l'obiettivo di utilizzare l'arte come strumento di sensibilizzazione e di promozione del cambiamento.
Rivolgendosi a questi gruppi, il programma di studi mira a creare un ampio impatto nel settore artistico, promuovendo una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

Il presente manuale è una sintesi delle componenti e delle metodologie chiave sviluppate nell'ambito del progetto E-ART. Serve come guida completa per gli educatori e i professionisti dell'arte, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per implementare pratiche sostenibili nel loro lavoro.

E-ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Indice dei contenuti

INDICE 2

SINTESI DEL PROGETTO 4

Obiettivi del progetto

Risultati del progetto

Partners del progetto

PANORAMICA DELLA SOSTENIBILITÀ NELLE ARTI NEI PAESI PARTNER 5

IL CURRICULUM 6-8

Metodologia 6

Gruppi target 6

Come è stato creato 7

Argomenti trattati 8

MODULI DEL PROGETTO 9-28

Modulo 1, Comprendere la sostenibilità nell'arte 9

Modulo 2, Arte, sostenibilità e attivismo 10

Modulo 3, Gestione del progetto per i creativi 11

Modulo 4, Tela del progetto creativo sostenibile (SCPC) 12

Modulo 5, Creazione di reti, Commucazione e comunità 13

Modulo 6, Sviluppo del pubblico 14

Modulo 7, Il dividendo verde: La sostenibilità come motore economico dell'arte 15

Modulo 8, Introduzione ai materiali 16

Modulo 9, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i materiali plastici riciclati - teoria 17

Moduleo 10, Riciclare oggetti trovati - teoria 18

Modulo 11, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i materiali tessili - pratica 19

Modulo 12, Pratiche e metodologie di sostenibilità artistica per l'argilla e la bioceramica - teoria 20

Modulo 13, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte su carta riciclata - teoria 21

Modulo 14, Patiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i pigmenti di colore - teoria 22

Modulo 15, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i materiali plastici riciclati - pratica 23

Modulo 16, Modulo pratico sul riciclaggio di oggetti trovati 24

Modulo 17, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i materiali tessili - teoria 25

Modulo 18, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per l'argilla e la bioceramica - pratica 26

Modulo 19, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte su carta riciclata - pratica 27

Modulo 20, Pratiche e metodologie di sostenibilità dell'arte per i pigmenti di colore - pratica 28

CONCLUSIONI 29

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

Co-funded by the European Union

Sintesi del progetto

OBIETTIVI DEL PROGETTO

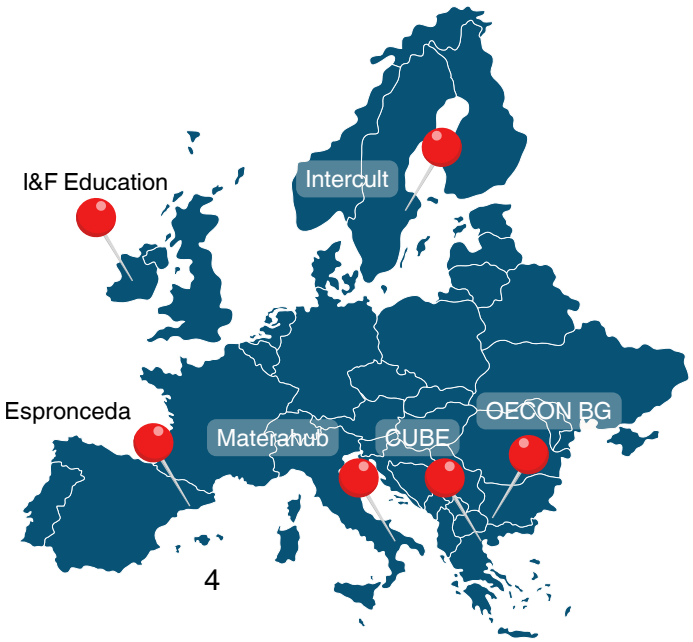
1. **Creare nuovi materiali sostenibili ed enfatizzarne l'uso nell'arte:** Sviluppare progetti artistici innovativi che diano priorità all'uso di materiali ecologici e sostenibili, riducendo l'impatto ambientale.
2. **Evidenziare l'importanza della sostenibilità e della protezione del clima nell'arte e nel settore pubblico:** Sensibilizzare la comunità artistica e il settore pubblico sul ruolo critico della sostenibilità e della protezione del clima, incoraggiando pratiche responsabili.
3. **Migliorare/riqualificare i professionisti dell'arte:** Fornire opportunità di formazione e istruzione ai professionisti dell'arte per migliorare le loro competenze in materia di pratiche sostenibili, assicurando che siano attrezzati per integrare questi metodi nel loro lavoro.
4. **Promozione di artisti sostenibili:** Promuovere gli artisti che si impegnano per la sostenibilità, mettendo in mostra il loro lavoro e i loro contributi alla consapevolezza e alla protezione dell'ambiente.

RISULTATI DI PROGETTO

1. Creazione di programmi di studio e formazione innovativi
2. Informazioni sulla sostenibilità e sul cambiamento climatico
3. Incoraggiamento della creatività e della costruzione di una comunità sostenibile
4. Formazione dei professionisti affinché diventino competenti e utilizzino pratiche e materiali sostenibili.
5. Formazione di professionisti della formazione professionale per adattare e promuovere i risultati del progetto ai settori dell'educazione degli adulti, delle scuole e dei giovani.
6. Cambiare i comportamenti e coinvolgere la comunità nell'attuazione del progetto.

PARTNERS

E-ART è organizzato da sei organizzazioni partner di sei Stati membri dell'Unione Europea.

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

Co-funded by the European Union

Panoramica della sostenibilità nelle arti nei Paesi partner

Grecia

In Grecia, la sostenibilità nelle arti è sempre più integrata nelle iniziative educative e culturali. Il Paese ha una forte attenzione per la protezione dell'ambiente, che è incorporata nella sua costituzione. Diversi progetti e scuole, come quelli della Rete delle scuole associate all'UNESCO, incorporano l'arte e la cultura per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Svezia

La Svezia è nota per il suo approccio progressista alla sostenibilità, anche nel settore artistico. Il governo svedese ha attuato misure per sostenere la ripresa e lo sviluppo del settore artistico e culturale dopo la pandemia, ponendo l'accento sulla sostenibilità. Le iniziative comprendono la promozione dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di carbonio e l'integrazione di pratiche sostenibili nelle politiche culturali.

Irlanda

L'Arts Council irlandese ha sviluppato una tabella di marcia per l'azione sul clima per guidare il settore artistico verso la sostenibilità. Le iniziative comprendono la riduzione delle emissioni di carbonio, il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di appalti verdi. La roadmap sottolinea anche l'importanza di coinvolgere il personale e il pubblico negli sforzi di sostenibilità.

Italia

L'Italia ha visto crescere l'interesse per la sostenibilità nel settore artistico, con varie iniziative incentrate su pratiche eco-compatibili. Ad esempio, la città di Siena è stata riconosciuta come destinazione turistica sostenibile. Inoltre, mostre come “3CODESIGN - 3R: Reduce, Recycle, Reuse” mettono in evidenza il design e le pratiche artistiche sostenibili.

Bulgaria

La Bulgaria dà priorità allo sviluppo sostenibile, anche in campo artistico. Il Paese si concentra sull'integrazione della sostenibilità nelle politiche nazionali e nelle pratiche culturali. Le iniziative comprendono la promozione di un'economia verde ed efficiente dal punto di vista energetico e la protezione della biodiversità. Il settore artistico è incoraggiato ad adottare pratiche sostenibili per sostenere questi obiettivi.

Spagna

In Spagna si è registrato un aumento significativo di progetti e mostre che esplorano il nesso tra arte e sostenibilità. Istituzioni come il Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ospitano mostre che affrontano le sfide ambientali contemporanee attraverso l'arte. Queste iniziative mirano a promuovere un approccio più sostenibile nel settore artistico.

Questa panoramica mette in evidenza i diversi approcci e le iniziative di sostenibilità nell'ambito dell'arte nei Paesi partner. Ogni Paese apporta strategie e progetti unici, contribuendo a uno sforzo collettivo verso un futuro più sostenibile nel settore artistico.

Il curriculum

METODOLOGIA

La metodologia di sviluppo del Curriculum sostenibile ha comportato un processo collaborativo e iterativo, assicurando che rispondesse alle esigenze del pubblico di riferimento e integrasse efficacemente la sostenibilità nelle arti. Ecco una panoramica della metodologia utilizzata:

Valutazione dei bisogni e ricerca: La fase iniziale ha comportato la conduzione di una valutazione approfondita dei bisogni per identificare le lacune nell'educazione alla sostenibilità all'interno del settore artistico. Sono stati condotti sondaggi, interviste e focus group con insegnanti, formatori, artisti e altre parti interessate. È stata inoltre condotta una ricerca per raccogliere le migliori pratiche e gli approcci innovativi all'arte sostenibile da tutto il mondo.

Sviluppo collaborativo: I partner provenienti da Grecia, Svezia, Irlanda, Italia, Bulgaria e Spagna hanno lavorato insieme per progettare il programma di studi. Ciascun partner ha apportato le proprie competenze e prospettive, contribuendo a creare un curriculum ricco e diversificato. Si sono tenuti incontri e workshop regolari per discutere e perfezionare i contenuti del curriculum.

1. Progettazione del curriculum: Il curriculum è stato strutturato in moduli, ognuno dei quali si è concentrato su diversi aspetti della sostenibilità nelle arti. Ciò ha comportato la definizione di chiari obiettivi di apprendimento, la selezione di contenuti appropriati e lo sviluppo di attività e valutazioni coinvolgenti. I moduli sono stati progettati per essere flessibili e adattabili a diversi contesti educativi.

GRUPPI TARGET

Il Sustainable Curriculum è progettato per soddisfare un gruppo eterogeneo di individui e professionisti del settore artistico. I gruppi target principali includono:

Insegnanti e formatori di istruzione e formazione professionale: Educatori coinvolti nell'istruzione e nella formazione professionale che cercano di integrare la sostenibilità nelle loro pratiche di insegnamento e nei loro curricula.

Artisti: Artisti affermati che desiderano incorporare pratiche sostenibili nel loro lavoro e contribuire alla consapevolezza ambientale attraverso la loro arte.

Artisti emergenti: Artisti nuovi ed emergenti che sono all'inizio della loro carriera e sono desiderosi di apprendere le pratiche artistiche sostenibili fin dall'inizio.

Artigiani: Persone impegnate in vari mestieri che desiderano adottare materiali e tecniche eco-compatibili nelle loro creazioni.

Artisti visivi: Artisti specializzati in arti visive, tra cui pittura, scultura, fotografia e arte digitale, interessati a esplorare metodi e materiali sostenibili.

Professionisti dell'arte: Curatori, galleristi, manager d'arte e altri professionisti dell'industria artistica che desiderano promuovere la sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni e dei loro progetti.

Leader e attivisti della comunità: Individui e gruppi impegnati in progetti artistici basati sulla comunità e nell'attivismo ambientale, con l'obiettivo di utilizzare l'arte come strumento di sensibilizzazione e di promozione del cambiamento.

Rivolgendosi a questi gruppi, il programma di studio mira a creare un ampio impatto nel settore artistico, promuovendo una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Il curriculum

COME È STATO CREATO

L'impostazione e la creazione del Curriculum sostenibile hanno comportato un processo dettagliato e collaborativo.
Ecco una panoramica:

1. Valutazione dei bisogni e ricerca: Conduzione di sondaggi, interviste e focus group con insegnanti, formatori, artisti e altre parti interessate per identificare le lacune nell'educazione alla sostenibilità nel settore artistico.Ricerca delle migliori pratiche e degli approcci innovativi all'arte sostenibile in tutto il mondo.
2. Sviluppo collaborativo: I partner provenienti da Grecia, Svezia, Irlanda, Italia, Bulgaria e Spagna hanno lavorato insieme per progettare il curriculum. Ogni partner ha contribuito con le proprie competenze e prospettive, assicurando un curriculum ricco e diversificato. Si sono tenuti incontri e workshop regolari per discutere e perfezionare i contenuti del curriculum.
3. Progettazione del curriculum: Strutturato il curriculum in moduli, ognuno dei quali si è concentrato su diversi aspetti della sostenibilità nelle arti, abbiamo definito obiettivi di apprendimento chiari, selezionato contenuti appropriati e sviluppato attività e valutazioni coinvolgenti. I moduli sono stati progettati per essere flessibili e adattabili a diversi contesti educativi.
4. Test pilota e feedback: Implementazione del programma di studio su base sperimentale con gruppi selezionati per raccogliere feedback. Utilizzazione del feedback per apportare le modifiche e i miglioramenti necessari al programma di studio.
5. Finalizzazione e implementazione: Finalizzazione del programma di studi sulla base del feedback e degli aggiustamenti. Diffusione del programma di studi ai destinatari, fornendo supporto e risorse per un'implementazione efficace.

Questo approccio approfondito e collaborativo garantisce che il programma di studi sia completo, pratico e adatto alle esigenze di un pubblico eterogeneo.

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Il curriculum

ARGOMENTI TRATTATI

Il Sustainable Curriculum è progettato per fornire una comprensione completa della sostenibilità nel settore artistico. Copre un'ampia gamma di argomenti che forniscono ai professionisti dell'arte le conoscenze e le competenze necessarie per integrare le pratiche sostenibili nel loro lavoro. Il curriculum è strutturato in diversi moduli chiave, ognuno dei quali si concentra su diversi aspetti della sostenibilità nel settore artistico.

Il primo modulo, Understanding Sustainability in Arts, introduce i concetti fondamentali della sostenibilità ed esplora il ruolo dell'arte nel promuovere la consapevolezza ambientale. Include casi di studio di pratiche artistiche sostenibili di successo, fornendo una solida base per l'apprendimento successivo.

Il secondo modulo, Arte, sostenibilità e attivismo, approfondisce i modi in cui gli artisti possono impegnarsi nell'attivismo ambientale. Vengono illustrate le strategie per influenzare la politica ambientale e vengono mostrati esempi di progetti artistici che hanno avuto un impatto sociale significativo.

Nel terzo modulo, Sustainable Creative Project Canvas, i partecipanti imparano a sviluppare progetti artistici sostenibili utilizzando un quadro strutturato. Questo modulo fornisce strumenti e tecniche per una pianificazione efficace del progetto e include casi di studio di progetti sostenibili di successo.

Il quarto modulo, Rete, comunicazione e costruzione della comunità, si concentra sulla costruzione di reti e sul coinvolgimento delle comunità negli sforzi di sostenibilità. Il modulo tratta le strategie di comunicazione efficaci e fornisce indicazioni su come promuovere il coinvolgimento della comunità nelle iniziative artistiche sostenibili.

Il quinto modulo, Sviluppo del pubblico, esplora le strategie per ampliare la portata del pubblico e coinvolgerlo nei temi della sostenibilità. Include casi di studio di successo nel coinvolgimento del pubblico e fornisce consigli pratici per entrare in contatto con pubblici diversi. Il sesto modulo, Project Management for Creatives, introduce i principi della gestione dei progetti adattati alle esigenze dei professionisti dell'arte. Vengono illustrati gli strumenti e le tecniche per gestire i progetti artistici in modo sostenibile e vengono condivise le migliori pratiche per garantire il successo dei progetti.

Nel settimo modulo, Il dividendo verde: Sustainability as an Economic Driver in the Arts, i partecipanti imparano a conoscere gli aspetti finanziari della sostenibilità. Questo modulo evidenzia i vantaggi economici delle pratiche sostenibili ed esplora le opportunità di finanziamento per i progetti artistici sostenibili.

L'ottavo modulo, Introduzione ai materiali, fornisce una panoramica dei materiali artistici ecologici e delle tecniche per il loro utilizzo. Include innovazioni nelle forniture artistiche sostenibili e consigli pratici per incorporare questi materiali nelle pratiche artistiche.

Il programma di studi comprende anche diversi moduli sulle pratiche e le metodologie per la sostenibilità dell'arte, sia teorici che pratici. Questi moduli coprono approcci teorici all'arte sostenibile, metodologie per integrare la sostenibilità e laboratori ed esercizi pratici. I partecipanti acquisiranno esperienza pratica nell'applicazione di tecniche sostenibili ai loro progetti artistici.

Questo programma di studi mira a ispirare e mettere in grado i professionisti dell'arte di avere un impatto positivo sull'ambiente attraverso i loro sforzi creativi. Coprendo un'ampia gamma di argomenti, fornisce una comprensione olistica di come la sostenibilità possa essere integrata nelle arti.

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 1

COMPRENDERE LA SOSTENIBILITÀ NELLE ARTI

Preparato da OECON GROUP BULGARIA
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE AL MODULO

Il modulo si propone di aiutare i creatori a comprendere il loro impatto ambientale, sociale ed economico. Esamina inoltre come le pratiche artistiche possano affrontare le sfide ambientali e sociali. La sostenibilità nell'arte sarà considerata come una mentalità, per incoraggiare la considerazione delle conseguenze a lungo termine delle scelte artistiche. Ai partecipanti verranno forniti esempi pratici per dimostrare gli obiettivi di sostenibilità all'interno della loro pratica artistica.

CONTENUTO DEL MODULO

Introduzione al concetto di sostenibilità nel contesto delle arti	Implementare pratiche sostenibili nelle arti, riconoscere la connessione ambiente-arte, minimizzare l'impatto ecologico.
Impatto ambientale dei materiali artistici	Controllare l'impatto dei materiali artistici con il Life Cycle Assessment, una valutazione sistematica che prende in considerazione gli indicatori ambientali.
L'economia circolare nell'arte	L'economia circolare riduce al minimo i rifiuti e massimizza l'efficienza delle risorse attraverso il riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione.
Arte e conservazione dell'acqua	Ridurre al minimo l'uso dell'acqua nella creazione artistica ed esplorare pratiche artistiche alternative più sostenibili.
Arte e gestione dei rifiuti	Trasformare i rifiuti in arte attraverso l'upcycling che riduce i rifiuti, educa e sfida le percezioni
Impegno della comunità attraverso l'arte	Comprendere come le pratiche artistiche connettono, coinvolgono e potenziano le comunità.
Difesa e attivismo per la sostenibilità attraverso l'arte	Imparare l'importanza di mostrare le questioni ambientali attraverso un'arte d'impatto per diffondere la consapevolezza della sostenibilità.

Istruzioni per i formatori

Materiali del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 2

ARTE, SOSTENIBILITÀ E ATTIVISMO

Preparato da ESPRONCEDA
Durata (indicativa) 2 HOURS

INTRODUZIONE DEL MODULO

Il modulo si propone di esplorare l'intersezione tra arte, sostenibilità e attivismo. Viene fornita una panoramica del significato dell'arte nell'attivismo e viene esplorato il rapporto tra arte e sostenibilità. Le discussioni vertono su questioni ambientali urgenti ed esaminano il rapporto tra l'umanità e l'ambiente. Vengono forniti esempi di ricerca artistica efficace e viene discusso il potenziale impatto dell'arte sul cambiamento sociale. I partecipanti applicheranno gli argomenti trattati a scenari reali e rifletteranno sulle loro esperienze e sui risultati dell'apprendimento, identificando eventuali punti di forza o margini di miglioramento.

CONTENUTI DEL MODULO

L'arte e la sua funzione sociale, culturale e politica: Un nuovo ruolo dell'artista nella società	Alla fine del XX secolo, l'interpretazione dell'arte si è evoluta da passiva ad attiva, cambiando le definizioni di artista, spettatore e arte stessa. Movimenti d'avanguardia come il Futurismo e il Dadaismo hanno messo in discussione i punti di vista tradizionali, portando a Fluxus e al Situazionismo. Artisti come Joseph Beuys concepirono l'arte come "scultura sociale", in cui tutti sono artisti, come si vede nel progetto "7000 Oaks".
Arte e sostenibilità: Nascita e primi sviluppi	The section explores early art movements linking art and the environment, highlighting the human-environment relationship after the 1990s to raise awareness of the climate crisis through contemporary art. Key movements include land art, environmental art, and ecological art.
Il ruolo dell'arte nel contesto della crisi eco-sociale: Posizionare il soggetto umano nei confronti dell'ambiente da un punto di vista estetico.	I partecipanti discutono le moderne questioni e sfide ambientali, affrontando il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, l'impegno per la giustizia ambientale, lo sviluppo sostenibile e l'accesso equo alle risorse. Vengono discussi concetti come il neo-estrattivismo e lo zoegalitarismo.
Le migliori pratiche di ricerca artistica che analizzano e indagano le questioni legate all'ambiente e alla società	Gli artisti U. Bienmann, P. Cirio, M. Pinsky e J. Oliver promuovono la sostenibilità attraverso l'arte e l'attivismo. Affrontano vari temi, come la sfida alle idee tradizionali, la discussione sui diritti umani e la difesa dell'equità ambientale.

Istruzioni per i formatori

Materiali del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 3

GESTIONE DEI PROGETTI PER I CREATIVI

Preparato da CUBE NGO
Durata (indicativa) 5 HOURS

INTRUDUZIONE DEL MODULO

La gestione dei progetti nel settore creativo combina le conoscenze teoriche con l'autonomia creativa per garantire un'efficiente allocazione delle risorse, l'identificazione dei rischi e soluzioni innovative. Favorisce una comunicazione chiara, un lavoro di squadra di successo e una collaborazione efficace. La gestione dei progetti contribuisce alla sostenibilità ottimizzando le risorse, pianificando i tempi di produzione e incorporando pratiche ambientali. Considera inoltre l'impatto a lungo termine dei progetti, utilizza le migliori pratiche di comunicazione e attenua i rischi per evitare ostacoli nel processo, portando infine a risultati di successo e sostenibili nelle arti.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione	Comprendere perché la gestione dei progetti è importante per gli artisti e il suo contributo alla sostenibilità delle arti.
Definizione dell'ambito e degli obiettivi del progetto	Imparare a definire l'ambito e gli obiettivi del progetto e l'importanza di allinearli con i principi della sostenibilità.
Pianificazione e tempistica del progetto	Capire come costruire un calendario efficace, stabilire delle tappe ed essere flessibili quando si aderisce a pratiche sostenibili.
Gestione delle risorse	Imparare gli aspetti più importanti della gestione delle risorse, del budget e dell'approvvigionamento sostenibile
Gestione del rischio e pianificazione degli imprevisti	Acquisire le competenze per prevedere, identificare e mitigare i possibili rischi nella gestione dei progetti e il ruolo dell'adattabilità nella gestione sostenibile dei progetti.
Monitoraggio e valutazione	Conoscere i benefici, i modi e i metodi per monitorare un progetto e l'importanza di valutare il lavoro artistico in base a criteri di sostenibilità.
Documentazione e riflessione sul progetto	Scoprite perché la documentazione è importante in un progetto, come documentare correttamente e come riflettere alla fine di un progetto.
Conclusioni	Conclusioni del modulo
Possibili case study	Serie di murales per la Giornata mondiale dell'ambiente

Istruzioni per il trainer

Materiali del modulo

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

Co-funded by the European Union

Modulo 4

TELA DEL PROGETTO CREATIVO SOSTENIBILE (TPCS)

Preparato da MATERAHUB
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE AL MODULO

Il modulo introduce il Sustainable Creative Project Canvas e i suoi componenti chiave. Vengono trattati gli aspetti principali dell'SCPC e vengono discusse le domande e i temi chiave per la creazione di un progetto o di un'idea sostenibile.

I partecipanti saranno in grado di visualizzare e progettare il loro modello di business attraverso un processo di pianificazione creativa, affrontare le sfide della sostenibilità e calcolare i diversi impatti da diverse prospettive. Saranno in grado di definire l'impatto desiderato della loro idea imprenditoriale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, di identificare i contributi per il raggiungimento di questi obiettivi entro il 2030 e di integrare politiche, proposte, processi, strumenti e certificazioni ad essi correlati nella loro visione e missione aziendale.

CONTENUTI DEL MODULO

Il contenuto principale riguarda il Sustainable Creative Project Canvas, uno strumento che aiuta gli imprenditori a visualizzare e progettare il loro modello di business attraverso un processo di pianificazione creativa che combina priorità ambientali, sociali e finanziarie. L'SCPC è composto da quattro parti principali. La lezione sottolinea l'importanza di rispondere alle domande chiave relative alla visione, alla missione e all'impatto dell'idea imprenditoriale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e incoraggia gli imprenditori a migliorare il loro SCPC raccogliendo suggerimenti importanti da sostenitori e potenziali utenti/clienti. La lezione fornisce un metodo guidato per sviluppare un piano chiaro e lineare per un SCPC.

Istruzioni per il Trainers

Materiali per il modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 5

CREAZIONE DI RETI, COMUNICAZIONE E COMUNITÀ

Preparati da I & F
Durata (indicativa) 6 HOURS

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo copre le strategie di comunicazione per i messaggi artistici, le tecniche di costruzione della comunità per creare connessioni forti, l'uso delle reti per la sostenibilità per ampliare l'impatto e l'arte come advocacy per promuovere la consapevolezza ambientale e aiutare a combattere il cambiamento climatico. Inoltre, le reti già esistenti saranno utilizzate per sostenere tali iniziative.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione a reti e comunicazioni	Il mondo della rete e della comunicazione per le iniziative di arte ambientale
Costruire una comunità artistica	Costruire una comunità artistica forte e sostenibile intorno alla pratica artistica ambientale di un artista
Strategie di comunicazione efficace	Come creare messaggi persuasivi
Usare Piattaforme Digitali	Imparare gli strumenti digitali reali che gli artisti possono utilizzare per il networking e la collaborazione tra di loro
Eventi di coinvolgimento della comunità	Esplorare il mondo degli eventi di coinvolgimento della comunità per gli artisti verdi e acquisire conoscenze e competenze per creare esperienze d'impatto che entrino in contatto con il pubblico degli artisti e lascino un'impressione duratura.
Feedback e riflessione	Riflettere sulle esperienze dei partecipanti, condividere le loro idee di eventi di coinvolgimento della comunità e perfezionare il loro approccio come artisti-attivisti.

Istruzioni per il Trainers

Materiali del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 6 SVILUPPO DEL PUBBLICO

Preparato da MATERAHUB
Durata (indicativa) 4 HOURS

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per prosperare nel panorama educativo odierno utilizzando strumenti e tecniche pedagogiche all'avanguardia. I partecipanti capiranno inoltre come implementare l'analisi strategica per modellare i risultati educativi e, attraverso diverse attività, esploreranno come progettare esperienze di apprendimento efficaci che risuonino con studenti diversi.

I partecipanti saranno in grado di analizzare la partecipazione utilizzando strumenti di marketing culturale e design innovativo. Il modulo suggerisce anche obiettivi, strumenti e modelli per le organizzazioni culturali per implementare una campagna di coinvolgimento del pubblico efficace.

CONTENUTI DEL MODULO

Nuovi contesti, nuovi scenari e le sfide digitali della partecipazione	Transizioni e grandi cambiamenti nel settore delle Industrie Culturali e Creative
Definizione dell'ambito e degli obiettivi del progetto	Imparare a definire una campagna di coinvolgimento del pubblico, a stabilire strategie e obiettivi chiari per i progetti, a fare un'analisi degli stakeholder e a comprendere l'uso delle mappe pubbliche.
Analisi degli stakeholder: La mappa del pubblico	Imparare a conoscere la mappa del pubblico e a comprendere i diversi gruppi di pubblico.
Partecipazione e domanda di cultura	Comprendere l'evoluzione della partecipazione agli eventi culturali e le variabili che la determinano.
La natura e le dimensioni del settore culturale e creativo	Le dimensioni culturali comprendono il settore artistico (arti visive e dello spettacolo), che dipende da organizzazioni non profit e da politiche pubbliche, e le industrie culturali (editoria, audiovisivi), che sono guidate dal profitto e influenzate dalle arti e dalla cultura.
Marketing e design innovativo	Esplorare le dimensioni della viralità e della connessione, utilizzando tecniche di passaparola e trovando nuovi modi per coinvolgere e identificare gruppi di interesse. Imparate gli obiettivi, gli strumenti e i modelli che le organizzazioni culturali utilizzano per il marketing e analizzate i casi di studio.

Istruzioni per i Trainers

Materiali del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 7

IL DIVIDENDO VERDE: LA SOSTENIBILITÀ COME MOTORE ECONOMICO NELLE ARTI

Preparato da CUBE NGO
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

“Il dividendo verde: Crafting Sustainability into Economic Success” guida gli artisti attraverso l'unione di creatività e sostenibilità. Questo modulo dimostra come le pratiche ecologiche possano migliorare la crescita finanziaria e attrarre un pubblico più vasto, trasformando l'arte in un catalizzatore di cambiamenti positivi. I partecipanti impareranno a integrare iniziative ecologiche nel loro lavoro, elevando sia la loro arte che il loro contributo a un futuro sostenibile. Pensato per i creativi desiderosi di fondere i valori ecologici con le loro iniziative artistiche, questo corso pone le basi per un'eredità di innovazione, sostenibilità e resilienza economica.

MODULE CONTENTS

Alfabetizzazione finanziaria per artisti: Fondamenti di bilancio	Imparare i principi fondamentali della finanza rilevanti per gli artisti, la loro importanza e come metterli in pratica.
Flussi di reddito per pratiche artistiche sostenibili	Comprendere i diversi flussi di reddito possibili per gli artisti e imparare a utilizzarli al meglio.
Costruire partenariati nel settore artistico	Scoprire le tecniche per riconoscere e utilizzare il potenziale economico del settore artistico e le strategie efficaci per promuovere l'innovazione e l'espansione.
Pratiche verdi nelle arti: un doppio vantaggio	Benefici sociali e di reputazione derivanti dall'utilizzo di pratiche verdi e importanza dell'integrazione di tali pratiche
Prezzi basati sul valore nel settore artistico	Scoprite le diverse tattiche di determinazione dei prezzi per i vari tipi di arte, a seconda di come i clienti ne percepiscono il valore.
Navigare nelle sfide economiche per l'innovazione artistica	Esaminare le sfide economiche più comuni per gli artisti e acquisire le competenze necessarie per superarle.
Gestione del rischio per i progetti artistici	Imparare a identificare i rischi potenziali con tecniche specifiche, a valutarli e a ridurli.

Istruzioni per il Trainer

Materiali dei moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 8

INTRODUZIONE AL MATERIALE

Preparato da INTERCULT
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE AL MODULO

Questo modulo si propone di fornire ai partecipanti un'introduzione ai materiali a loro disposizione, sottolineando i tipi più sostenibili. Gli artisti impareranno a comprendere l'impatto dei materiali che scelgono di utilizzare e la durata di vita di un'opera d'arte, acquisendo allo stesso tempo familiarità con materiali riciclati, riciclati e trovati. Gli artisti saranno in grado di fare scelte consapevoli dal punto di vista ambientale quando selezioneranno i materiali e gli strumenti da utilizzare nei loro progetti. Inoltre, impareranno l'intero processo di identificazione dei materiali tradizionali e sostenibili, confrontando i loro pro e contro, riconoscendo il modo in cui sono prodotti, riconoscendo l'impatto del loro uso e applicando le loro conoscenze a ricerche future. Vengono forniti anche diversi esempi di opere d'arte realizzate con materiali riciclati o trovati.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione al modulo	Introduzione e descrizione del materiale del modulo, comprensione dei materiali artistici, degli strumenti e dei processi e storia dei materiali artistici.
Panoramica dei materiali e degli strumenti	Introduzione alla categorizzazione di base dei materiali e degli strumenti artistici, esempi di categorie, confronti ed esempi visivi di opere d'arte realizzate con materiali riciclati e trovati.
“Non è importante cosa si usa, ma come lo si usa”.	Panoramica dei processi e delle metodologie sostenibili ed esempi di opere d'arte che li utilizzano.
Produzione artistica e ambiente	Introduzione alle problematiche ambientali della produzione e dell'utilizzo dell'arte, al riciclo e all'upcycling dei materiali, ai materiali e agli oggetti trovati.
Longevità e conservazione	Impact of materials in the lifespan of an artwork and relevant examples
Qualità del materiale	Qualità contro quantità e scelta di materiali sostenibili e convenienti
Ulteriori risorse	Risorse online e fisiche per ulteriori ricerche
Conclusione	Discussioni aperte e sondaggi

Istruzioni per i Trainers

Materiali dei Moduli

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

Co-funded by the European Union

Modulo 9

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE PER I MATERIALI PLASTICI RICICLATI - TEORIA

Preparato da OECON GROUP BULGARIA
Durata (indicativa) 4 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo esamina l'uso della plastica riciclata nelle installazioni artistiche ed esplora il significato di incorporare la plastica sostenibile nell'arte, educando gli artisti all'impatto ambientale negativo della produzione, del consumo e dello smaltimento della plastica. Il modulo tratta anche il concetto di riciclaggio della plastica in modo olistico e mette in evidenza i metodi di upcycling, che introducono nuove possibilità di trasformare la plastica riciclata in prodotti di valore. Il modulo comprende anche pratiche e metodologie di sostenibilità artistica. Ai partecipanti verranno forniti esempi pratici per dimostrare la possibilità di incorporare la plastica riciclata nelle opere d'arte e saranno messi in grado di applicare l'uso della plastica riciclata nelle loro opere d'arte.

CONTENUTI DEL MODULO

Capire l'inquinamento e il riciclaggio della plastica	L'inquinamento da plastica proviene da varie fonti e assume forme diverse, comprese le microplastiche dannose per l'uomo e la vita marina. Gli artisti possono contribuire a ridurre i rifiuti di plastica utilizzando plastica riciclata o upcycled nelle loro opere. Il riciclaggio della plastica è fondamentale per ridurre al minimo lo smaltimento della plastica e può essere attuato in diversi modi.
Esplorare il mondo della plastica riciclata	Il riciclaggio della plastica dipende dal tipo di plastica, classificata dal codice di identificazione della resina. PET, HDPE, LDPE e PP sono comunemente riciclati, mentre PVC e PS lo sono meno a causa della loro composizione. Gli artisti possono scegliere saggiamente per la loro arte.
Affrontare le sfide del riciclo della plastica	In alcuni luoghi mancano infrastrutture avanzate per il riciclaggio della plastica, quindi gli artisti possono utilizzare in modo creativo diverse materie plastiche nell'arte.
Soluzioni collaborative per il riciclo della plastica	Produttori, riciclatori e rivenditori devono collaborare per ottenere imballaggi in plastica sostenibili. Devono progettare prodotti riciclabili, migliorare i sistemi di raccolta e aumentare i materiali riciclati. Diversi settori e organizzazioni possono collaborare per promuovere il riciclo e migliorare i processi, con gli stakeholder locali che svolgono un ruolo cruciale.
Familiarizzare gli artisti con il processo di creazione utilizzando plastiche riciclate	Gli artisti possono lavorare con la plastica riciclata fondendola, modellandola, sminuzzandola, tessendola e utilizzando la stampa 3D per creare texture, finiture, collage e sculture uniche. Riutilizzando la plastica, promuovono pratiche sostenibili e creano opere d'arte di grande impatto visivo.

Istruzioni per i Trainers

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 10 RICICLAGGIO DI OGGETTI TROVATI - TEORIA

Preparato da ESPRONCEDA
Durata (indicativa) 5 HOURS

INTRODUZIONE DE MODULO

Questo modulo mira a fornire una conoscenza dettagliata del significato storico, delle tecniche e delle applicazioni dell'arte degli oggetti trovati. I partecipanti indagheranno le radici storiche dell'upcycling, apprenderanno le relative tecniche e acquisiranno le conoscenze e le competenze per impegnarsi creativamente nell'upcycling di oggetti trovati attraverso analisi e casi di studio. I partecipanti esploreranno i dibattiti storici sulla manipolazione dei materiali, compresi i concetti di ready-made e assemblaggio. Esamineranno questi dibattiti e, attraverso il pensiero critico, stabiliranno una connessione tra questi e i movimenti artistici contemporanei riguardanti l'upcycling.

CONTENUTO DEL MODULO

Introduzione all'upcycling nell'arte contemporanea	L'upcycling trasforma i materiali inutilizzati in nuove opere d'arte, riutilizzandoli in modi innovativi per ridurre i rifiuti. Gli oggetti trovati, o “objet trouvé”, possono diventare opere d'arte a sé stanti, come si vede nelle composizioni cubiste di Picasso del 1912. Gli oggetti riciclati possono essere lasciati così come sono, come readymade, o modificati, diventando composizioni di assemblaggio.
La storia degli oggetti trovati, i gruppi e i movimenti artistici correlati	Esaminare movimenti storici come il Dadaismo, il Neo-Dadaismo, la Pop Art e il Surrealismo, in cui gli artisti hanno incorporato oggetti trovati nelle loro opere d'arte. Il Dadaismo, nell'Europa della prima guerra mondiale, ha sfidato le norme artistiche, mentre il Neo-Dadaismo degli anni Sessanta si è concentrato sull'opera d'arte in sé. La Pop Art celebrava il consumismo e il Surrealismo stravolgeva il significato con oggetti giustapposti.
I principali approcci all'incorporazione di oggetti trovati nelle opere d'arte	Esplorare le distinzioni tra le forme d'arte dell'assemblaggio e del ready-made utilizzando oggetti trovati. L'arte dell'assemblaggio, nata nel 1910 con Picasso, consiste nel disporre oggetti diversi per creare opere d'arte tridimensionali. L'arte del ready-made, sperimentata da Duchamp, designa come arte gli oggetti prodotti in serie, sfidando le nozioni tradizionali.
Casi studio	Discutere di artisti moderni che lavorano con oggetti trovati con esempi tra cui la serie Cosmotarrayas / Comotarrafas / di C. Caycedo (sculture appese di reti da pesca), “Unburied sounds” di A. Umar e T. Andrew Hguyen, “Huevo, larva, crisalida, mariposa” di M. Antignal.

Istruzioni per i Trainers

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 11

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE PER I MATERIALI TESSILI - PRATICA

Preparato da MATERAHUB
Durata (indicativa) 4 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

In questo modulo i partecipanti comprenderanno e impareranno come promuovere la sostenibilità nel settore tessile ed esploreranno l'impatto ambientale e sociale dei tessuti tradizionali. Esploreranno inoltre i diversi tipi di opzioni tessili sostenibili e impareranno a valutare il ciclo di vita dei tessuti. Infine, svilupperanno familiarità con i tessuti attraverso esercizi pratici per comprendere le caratteristiche dei diversi tipi di materiali e il loro impatto sulla sostenibilità dei tessuti.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione alla sostenibilità nel settore tessile	Casi studio: l'arte sostenibile di G. Apice e V. Neri attraverso l'utilizzo di tessuti e materiali organici
Progettazione e creazione di tessuti sostenibili	Discussioni guidate con l'artista sull'esperienza pratica, sulle potenziali applicazioni dei tessuti sostenibili e sull'uso dei materiali ecologici disponibili.
Tecnologie e pratiche innovative	Teoria e istruzioni pratiche sull'utilizzo di ingredienti naturali per produrre tinture con olio, uova e colla di coniglio.
Pratiche commerciali sostenibili nell'industria tessile e differenze nell'uso di coloranti chimici e nel loro impatto sull'ambiente.	L'impatto dell'industria della moda sull'inquinamento mondiale, la fast fashion e i marchi di moda ultraveloce, la destinazione e le modalità di smaltimento degli abiti dismessi. Viene inoltre esplorato il tema dei diritti umani e dell'ambiente.
Promuovere la consapevolezza e l'adozione di metodi sostenibili	I modi in cui le persone possono agire per diventare più sostenibili ed ecocompatibili quando utilizzano tessuti di qualsiasi tipo

Istruzione per i Trainers

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 12

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ ARTISTICA PER L'ARGILLA E LA BIOCERAMICA - TEORIA

Preparato I & F
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo corso è stato progettato per fornire le conoscenze e gli strumenti per guidare gli artisti e gli studenti nel loro viaggio verso la creazione di una pratica ceramica più sostenibile. Attraverso lezioni, discussioni e attività pratiche, i partecipanti comprenderanno l'impatto della ceramica tradizionale, l'approvvigionamento e le tecniche di produzione sostenibili, il riutilizzo e il riciclo creativo della ceramica, la valutazione del ciclo di vita (LCA) e il ruolo dell'arte nella promozione dell'ecologia.
I partecipanti saranno in grado di identificare i benefici ambientali di ogni tipo di argilla, di suggerire modi per una produzione di argilla più ecologica, di sviluppare un piano d'azione personale per incorporare pratiche sostenibili nel flusso di lavoro della ceramica e di spiegare come l'LCA possa aiutare a valutare l'impatto ambientale delle opere d'arte in ceramica.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione all'argilla sostenibile e alla bioceramica	Sostenibilità nella ceramica e preoccupazioni ambientali durante l'estrazione dell'argilla
Scelte di argilla ecologica	Esplorare opzioni alternative per l'approvvigionamento di argilla, come l'argilla di provenienza locale, l'argilla riciclata e le alternative sostenibili.
Strategie di riduzione dei rifiuti	Tecniche per ridurre l'uso dell'acqua nella preparazione dell'argilla, metodi di cottura alternativi per ridurre l'impatto ambientale.
Affrontare le sfide dell'Upcycling dell'argilla	Difficoltà comuni incontrate nell'upcycling dell'argilla e strategie per superarle con esempi pratici di upcycling dell'argilla
Bioceramica: esplorazione di nuove frontiere	La bioceramica e le sue proprietà, con esempi di artisti che utilizzano la bioceramica per creare arte sostenibile.
Costruire una pratica ceramica sostenibile	Integrazione di pratiche ceramiche sostenibili nella produzione di opere d'arte in ceramica

Istruzioni per i Trainer

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 13

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE SU CARTA RICICLATA - TEORIA

Preparato da CUBE NGO
Durata (indicativa) 6 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Il modulo si concentra sulla carta riciclata nell'arte, trattando teorie e consigli pratici per la creazione di opere d'arte utilizzando materiali ecologici al posto della carta tradizionale. I partecipanti impareranno a utilizzare la carta riciclata nei loro progetti artistici, con esempi dal mondo dell'arte per trarre ispirazione. Il modulo tratta anche la sostenibilità dei materiali artistici, valutando metodi come l'analisi del ciclo di vita, le certificazioni ambientali e le pratiche di approvvigionamento etico. I partecipanti impareranno a integrare le pratiche sostenibili, compresa la carta riciclata, nelle loro opere d'arte e a fare scelte ecologiche nel processo creativo.

CONTENUTI DEI MODULI

Analisi del ciclo di vita della carta	Introduzione all'analisi del ciclo di vita (LCA) della carta riciclata, valutando l'impatto ambientale in ogni fase. Enfasi sul miglioramento della sostenibilità nelle pratiche creative e sull'integrazione della carta da macero nei flussi di lavoro.
Impatto ambientale della produzione di carta	Contrast traditional paper production with recycled paper benefits, featuring case studies and sustainable practices.
Introduction to Recycled Paper in Art	Esplorare i vantaggi della carta riciclata, come i benefici ambientali, la conservazione delle risorse, la riduzione dell'inquinamento e la minimizzazione dei rifiuti. Inoltre, apprezzatene l'estetica unica, la versatilità e l'integrazione nelle pratiche artistiche sostenibili.
Le sfide del riciclo della carta	Comprendere l'importanza della collaborazione tra le parti interessate nel riciclaggio della carta, identificando le principali parti interessate, coinvolgendo le comunità locali, le politiche governative e l'innovazione del settore. Utilizzare la collaborazione interdisciplinare per progettare un progetto di riciclaggio completo.
Tendenze di mercato e opportunità per la carta	Esplorare le tendenze del mercato della carta riciclata, comprendere la domanda, esaminare l'uso e l'impatto dell'etichettatura ecologica, imparare ad analizzare i comportamenti dei consumatori e dei concorrenti e sviluppare strategie di ingresso e di espansione.

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

Co-funded by the European Union

Materiale per i Trainers

Materiali dei moduli

Modulo 14

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ ARTISTICA PER IL COLORE
PIGMENTI - TEORIA

Prepared by INTERCULT
Durate (indicativo) 5 ORE

INTRODUZIONE MODULI

Questo modulo fornisce una panoramica teorica sui pigmenti colorati e sulle vernici, concentrandosi sulle alternative sostenibili. Presenta la storia dell'uso dei pigmenti tradizionali e nuovi, la produzione e il confronto tra diversi pigmenti e leganti e le loro caratteristiche. Inoltre, sottolinea l'impatto ambientale della lavorazione dei pigmenti colorati, esplorando la possibilità di autoprodurre i pigmenti, il riciclaggio e l'upcycling. I partecipanti saranno in grado di prendere una decisione informata sui tipi di pigmenti da utilizzare nelle loro opere d'arte, avendo le conoscenze per confrontare i pro e i contro dei pigmenti artificiali e organici.

CONTENUTO DEI MODULO

Introduzione al modulo	Conoscere i pigmenti colorati e l'importanza della teoria della loro produzione e del loro utilizzo.
Panoramica delle categorie di pigmenti colorati e leganti	Imparare le categorizzazioni di base dei pigmenti colorati e dei leganti e la loro storia, gli esempi e il confronto dei pigmenti colorati.
Produzione di pigmenti e consapevolezza ambiente	Diventare consapevoli delle questioni ambientali durante la produzione e l'utilizzo dei pigmenti, il riciclaggio, l'upcycling, l'autoproduzione di pigmenti e leganti e lo smaltimento.
Longevità e conservazione	Discutere come la scelta dei pigmenti influisce sulla durata di vita di un'opera d'arte utilizzando casi di studio.
Qualità e aspetto economico aspetto	Analizzare la qualità rispetto alla quantità, gli aspetti economici dell'utilizzo di pigmenti ecologici e come scegliere vernici sostenibili e accessibili.
Ulteriori risorse	Risorse online e fisiche per ulteriori ricerche
Conclusioni	Discussione aperta e sondaggio

Istruzione per i Trainers

Materiali dei moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 15

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE PER I MATERIALI PLASTICI RICICLATI - PRATICA

Preparato da OECON GROUP BULGARIA

Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo si propone di mostrare agli artisti come incorporare i principi di riutilizzo e riuso nelle loro opere d'arte attraverso tecniche innovative, sensibilizzando allo stesso tempo all'uso di materiali riciclati. I partecipanti aumenteranno la loro conoscenza della plastica riciclata utilizzata nei progetti artistici e si formeranno su come maneggiare e lavorare correttamente la plastica riciclata. Questo modulo svilupperà anche materiale didattico per lavorare con la plastica riciclata.

CONTENUTO DEL MODULO

Casi di studio di progetti artistici sostenibili con plastica riciclata	Esame di progetti artistici sostenibili esemplari che utilizzano plastica riciclata e analisi della metodologia per gli artisti per trarre ispirazione. Tra gli esempi, "Precious Plastic" e i laboratori comunitari (progetto open-source che fornisce progetti e istruzioni per la costruzione di macchine per il riciclaggio su piccola scala in grado di trasformare i rifiuti di plastica in nuovi prodotti), "Sea Chair" di Studio Swine (detriti di plastica raccolti dalle spiagge modellati in una sedia funzionante), "Plastique Fantastique" (collettivo che crea sculture e installazioni utilizzando plastica riciclata).
Casi di studio di progetti artistici sostenibili che utilizzano la plastica riciclata	Esame di progetti artistici sostenibili esemplari che utilizzano plastica riciclata e analisi della metodologia per gli artisti per trarre ispirazione. Tra gli esempi, il "Washed Ashore Project" (organizzazione no-profit che crea sculture con i detriti raccolti dalle spiagge), i "Premi Arte del Riciclo" (un'iniziativa della Coca Cola e dell'UNESCO per opere d'arte che riutilizzano rifiuti di plastica e alluminio e promuovono alternative sostenibili) e i "Ritratti di tappi di bottiglia" di M. Valle.
Tecniche e processi innovativi per la lavorazione delle materie plastiche	Discussione sui rischi che si corrono quando si lavora con i materiali plastici, su come prevenirli e sull'uso dei dispositivi di sicurezza. Esempi di metodi di riciclaggio e upcycling come la formatura sottovuoto (riscaldamento di un foglio di plastica e successiva pressione sottovuoto per formarlo), la termoformatura a mano (riscaldamento di un foglio di plastica e successivo utilizzo delle mani con guanti per formare oggetti unici), il taglio laser (utilizzo di una taglierina laser per tagliare fogli di plastica con disegni o motivi intricati) o il coltello riscaldato.

Istruzione per i Trainer

Materiali dei Moduli

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

Co-funded by the European Union

Modulo 16 RICICLARE OGGETTI TROVATI - PRATICA

Preparato da ESPRONCEDA
Durata (indicativa) 6 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo insegna agli artisti come creare opere d'impatto utilizzando oggetti trovati. Gli artisti esploreranno temi ambientali e sociali, promuoveranno la creatività trasformando oggetti ordinari attraverso tecniche come lo schizzo e la prototipazione, ponendo l'accento sulla selezione dei materiali, sulla riflessione sulla profondità e sull'impegno nei confronti delle problematiche della comunità. Questo processo ispira l'osservazione dell'ambiente diretto, l'innovazione, il pensiero critico e l'espressione del significato nelle opere finali degli artisti. I partecipanti saranno valutati nella comprensione e nell'applicazione delle tecniche di riciclaggio di oggetti trovati.

CONTENUTO DEL MODULO

Come costruire un progetto artistico/opera d'arte basato sulla ricerca	Gli artisti sono guidati a identificare un problema e una direzione tematica per il loro lavoro, quindi scelgono un argomento di ricerca. Creano una presentazione con casi di studio, ne discutono, analizzano i dati ed esplorano pratiche e prospettive uniche delle comunità. Scelgono i temi che emergono dai risultati della ricerca e traducono le loro scoperte in espressioni artistiche. Questo approccio di base aiuta gli artisti a trasmettere efficacemente messaggi significativi attraverso il loro lavoro.
Creare e definire i passaggi chiave per lo sviluppo di un'opera d'arte	Gli artisti analizzano i dati raccolti, perfezionano gli aspetti selezionati per allinearli ai loro obiettivi e utilizzano strumenti visivi per il brainstorming. I dati vengono tradotti in una ricerca coesa e trasformati in significati più profondi. Gli artisti riflettono sui punti di forza e di debolezza della ricerca rimanendo concentrati sui loro obiettivi.
Processo di creazione: Materializzazione dell'idea in un'opera d'arte	Gli artisti trasformano le idee in rappresentazioni visive attraverso tecniche come lo schizzo e la visualizzazione. Selezionano strategicamente gli oggetti per dare vita alla loro visione, quindi sperimentano prototipi da perfezionare. Questo viaggio dinamico richiede immaginazione, sperimentazione e una profonda conoscenza dei materiali per raggiungere la visione finale.
Esecuzione del concetto basato sulla ricerca: Opera d'arte finale	Una volta completata l'opera, gli artisti devono decidere con attenzione dove collocarla all'interno della mostra per assicurarsi che si integri e si adatti bene agli altri pezzi. Gli artisti devono concentrarsi sulle specificità dei componenti e tenere conto del modo in cui il pubblico può interagire con l'arte.

Istruzione per i Trainer

Materiale del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 17

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE PER I MATERIALI TESSILI - TEORIA

Preparato da MATERAHUB
Durata (indicativa) 4 ORE

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo mira a fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita della sostenibilità nel settore tessile e delle diverse opzioni disponibili, una consapevolezza dell'impatto ambientale e sociale della produzione tessile tradizionale, nonché soluzioni sostenibili innovative per il settore e come promuoverle.

CONTENUTO DEL MODULO

Comprendere il concetto di sostenibilità nel settore tessile	La sostenibilità nel settore tessile comporta l'adozione di pratiche che riducono al minimo l'impatto ambientale e promuovono la responsabilità sociale, comprendendo la conservazione delle risorse, la riduzione delle emissioni, le pratiche di lavoro eque e la riduzione dei rifiuti.
L'importanza di utilizzare materiali ecologici	L'utilizzo di materiali ecologici nei tessuti riduce l'impatto ambientale, le sostanze chimiche nocive e il consumo di acqua. Promuove la conservazione della biodiversità e i mezzi di sussistenza sostenibili.
Impatto ambientale e sociale della produzione tessile convenzionale	La produzione tessile tradizionale è dannosa per l'ambiente e la società, a causa delle sostanze chimiche tossiche utilizzate per la tintura, dell'inquinamento, dei problemi di salute e dello sfruttamento nei Paesi in via di sviluppo.
Esplorazione delle opzioni di tessuto sostenibile	Scoprite una crescente varietà di opzioni di tessuti sostenibili come il cotone organico, la canapa, il bambù, il poliestere riciclato e il tencel.
Caratteristiche e vantaggi dei tessuti sostenibili	I tessuti sostenibili sono di solito più ecologici, biodegradabili ed efficienti dal punto di vista delle risorse, offrendo allo stesso tempo alta qualità, durata e comfort. Inoltre, sostengono catene di approvvigionamento etiche con pratiche di lavoro eque e trasparenti.
Sfide e opportunità nell'adozione di prodotti tessili sostenibili	L'adozione di prodotti tessili sostenibili pone sfide legate ai costi e alle limitazioni dei materiali, ma stimola anche l'innovazione e la collaborazione. Aziende, governi e consumatori possono guidare il cambiamento verso un'industria tessile più responsabile.

Istruzione per i Trainers

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 18

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ ARTISTICA PER L'ARGILLA E LA BIOCERAMICA - PRATICA

Preparato da I & F
Durata (indicativa) 5.5 HOURS

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo fornisce ai partecipanti le conoscenze per un percorso ceramico più sostenibile, esplorando tecniche innovative di riciclo, sperimentando biomateriali e trovando soluzioni alternative. I partecipanti avranno la possibilità di creare un piccolo pezzo utilizzando un biomateriale di loro scelta nel loro corpo di argilla, mostrando le tecniche di costruzione a mano.

CONTENUTI DEL MODULO

Casi di studio sul riciclo dell'argilla	Esaminare i metodi utilizzati dagli artisti per riciclare l'argilla, considerare vantaggi e svantaggi delle iniziative di riciclaggio diffuse e generare idee per incorporare l'argilla riciclata nelle proprie opere d'arte.
Tecniche pratiche di riciclaggio dell'argilla	Acquisire esperienza pratica nell'uso di materiali riciclati, acquisire conoscenze e creare piani per ridurre i rifiuti nello studio della creta.
Bioceramica in azione	Analizzare casi di studio di artisti che utilizzano biomateriali, discutere le possibili proprietà e limitazioni e identificare biomateriali facilmente reperibili nell'ambiente locale.
Laboratorio di bioceramica	Sperimentare l'incorporazione di semplici biomateriali in corpi di argilla, esplorare le tecniche di modellazione e discutere le considerazioni sull'essiccazione e la cottura a bassa temperatura specifiche per la bioceramica.
Soluzioni di cottura sostenibili	Si analizzano casi di studio di metodi di cottura alternativi, si discutono i vantaggi e i limiti di tali tecniche e si esplorano le possibilità di incorporazione nello studio di ciascun artista.

Istruzione per i Trainer

Materiali del modulo

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Modulo 19

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ARTE SU CARTA RICICLATA - PRATICA

Preparato da CUBE NGO

Durata (indicativa) 7 HOURS

INTRODUZIONE DEL MODULO

Questo modulo mette in evidenza le pratiche sostenibili attraverso l'uso artistico della carta riciclata. Ai partecipanti verrà insegnato come trovare e riutilizzare la carta riciclata, scoprendone le possibilità artistiche in laboratori interattivi. Le attività consistono in laboratori di approvvigionamento, tecniche di riutilizzo, laboratori di sperimentazione creativa e un progetto artistico collaborativo che sarà presentato in una mostra pubblica. Le conversazioni promuoveranno la contemplazione di metodi sostenibili, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza ambientale e promuovere la creatività nel mondo dell'arte. I partecipanti acquisiranno abilità e conoscenze pratiche per creare arte nel rispetto dell'ambiente, promuovendo gli sforzi di conservazione.

CONTENUTI DEL MODULO

Fasi di preparazione per lavorare con la carta riciclata	Imparare a usare le protezioni, a maneggiare correttamente gli strumenti artistici e a gestire efficacemente gli scarti quando si lavora con la carta riciclata. Comprendere i metodi di pulizia, taglio, levigatura e modellatura per preparare la carta riciclata all'uso artistico. Esaminare i metodi di colorazione, pittura e sigillatura per migliorare l'aspetto e la durata della carta riciclata.
Fabbricazione della carta	Acquisire familiarità con le forme scultoree di base e le tecniche di intaglio ed esplorare le idee di upcycling e di riutilizzo della carta riciclata.
Creare arte con la carta riciclata	Identificare i diversi tipi di carta riciclata e imparare passo dopo passo a realizzare forme e strutture con la cartapesta. Conoscere le tecniche di creazione degli origami e le tecniche per creare forme tridimensionali di carta.

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

Co-funded by the European Union

Istruzioni per i trainer

Materiali del moduli

Modulo 20

PRATICHE E METODOLOGIE DI SOSTENIBILITÀ ARTISTICA PER IL COLORE
PIGMENTI - PRATICA

Preparato da INTERCULT
Durata (indicativa) 5 ORE

INTRODUZIONE AL MODULO

Questo modulo fornisce le basi per pratiche artistiche informate sull'ambiente, con un uso sostenibile di vernici e pigmenti durante il processo creativo. L'obiettivo è quello di aiutare gli artisti a incorporare i principi della sostenibilità nel loro processo creativo attraverso un'esperienza pratica in cui possono creare i propri pigmenti, mescolare le vernici, guardare casi di studio di progetti artistici che utilizzano diversi pigmenti e imparare a lavorare con diverse tecniche e processi che utilizzano pigmenti e leganti sostenibili e testarli nella vita reale. L'obiettivo è quello di migliorare le abilità pratiche di identificazione, selezione e utilizzo di pigmenti, leganti e vernici sostenibili, di come questo influisca sull'opera d'arte e di imparare la differenza tra i tipi organici e artificiali. Gli studenti esamineranno diversi casi di studio e ne discuteranno in gruppo.

CONTENUTI DEL MODULO

Introduzione al Modulo	Familiarizzare con lo schema e gli obiettivi del modulo e conoscere i diversi pigmenti di colore.
Presentazione e dimostrazione di vernici e pigmenti colorati	Esaminare una varietà di scelte di vernici, pigmenti e leganti, vedere come funziona l'applicazione su superfici diverse e confrontare i risultati.
Casi Studio	Analizzare esempi di utilizzo sostenibile e creativo dei pigmenti.
Workshop	Partecipare a un laboratorio interattivo e sperimentare diversi pigmenti attraverso una serie di attività artistiche guidate.
Valutazione e confronto dei risultati, discussione	Valutare e confrontare i risultati del workshop, discuterli con gli altri partecipanti e completare un sondaggio.

Istruzione per i Trainers

Materiali dei Moduli

E.ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability
Co-funded by the European Union

Conclusioni

Il Sustainable Curriculum ha stabilito con successo un quadro completo per integrare la sostenibilità nel settore artistico. Ecco le conclusioni principali:

- Maggiore consapevolezza e comprensione:

Il programma di studi ha effettivamente aumentato la consapevolezza dell'importanza della sostenibilità e della protezione del clima all'interno della comunità artistica.
I partecipanti hanno acquisito una comprensione più profonda dell'impatto delle loro azioni sull'ambiente e di come possono contribuire a un cambiamento positivo attraverso la loro arte.

- **Adozione di pratiche sostenibili:**

I professionisti dell'arte, compresi gli insegnanti, i formatori e gli artisti dell'IFP, sono ora dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie per incorporare materiali e tecniche sostenibili nel loro lavoro.
Il programma di studi ha promosso l'uso di materiali ecologici, riducendo i rifiuti e minimizzando l'impatto ambientale.

- **Collaborazione e coinvolgimento della comunità**:

Il programma di studi ha favorito la collaborazione tra i professionisti dell'arte, incoraggiandoli a lavorare insieme su progetti a sostegno della sostenibilità ambientale.
L'impegno della comunità è stato rafforzato, con progetti artistici che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sulle questioni ambientali locali e promosso l'azione collettiva.

- **Sviluppo di capacità di pensiero critico:**

I partecipanti hanno sviluppato capacità di pensiero critico, consentendo loro di affrontare in modo ponderato le questioni ambientali attraverso la loro arte.
Il programma di studi ha incoraggiato un approccio olistico alla sostenibilità, considerando sia l'impatto ambientale che quello sociale.

- **Promozione di artisti sostenibili:**

Il programma di studi ha evidenziato e promosso gli artisti impegnati nella sostenibilità, mettendo in mostra il loro lavoro e i loro contributi alla consapevolezza ambientale.

    - Questa promozione ha contribuito a ispirare altri artisti ad adottare pratiche sostenibili e a contribuire al movimento più ampio.

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

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

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

Co-funded by the European Union

creative commons