

Zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí v kulturních a tvůrčích odvětvích

Project Ref: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Příručka podnikatelských dovedností Téma Vizuální umění Workshopy WP2/A5

Datum vydání: 11/10/2023

Autor: Mehmet Altunbas

Organizace: ILA

Shrnutí

Naše workshopy "Kreativní alchymie" a "Pronikavé perspektivy" nabízejí poutavé, interaktivní výukové zážitky, jejichž cílem je zlepšit dovednosti v oblasti umělecké tvorby a kritického přístupu k uměleckým dílům.

Workshop "Kreativní alchymie" je tříhodinový intenzivní kurz, který účastníkům poskytuje praktické zkušenosti s různými uměleckými médii, od tradičních až po digitální. Cílem je prozkoumat a osvojit si různé výtvarné techniky, podpořit spolupráci a vyvrcholit tvorbou individuálních a skupinových uměleckých děl. Aktivity zahrnují zkoušení technik, společnou tvorbu a závěrečnou reflexi získaných dovedností, to vše v podpůrném prostředí, které podporuje experimentování.

Workshop "Pronikavé perspektivy" se zaměřuje na kritické dovednosti potřebné pro uměleckou kritiku a analýzu. Během tří hodin se účastníci naučí formulovat své postřehy a zapojit se do skupinových diskusí, aby mohli hlouběji analyzovat umělecká díla. Uplatňují principy kritiky ve společném prostředí, prezentují své analýzy a účastní se reflexivního skupinového dialogu. Cílem workshopu je posílit sebedůvěru v poskytování konstruktivní zpětné vazby a rozvíjet analytický pohled na umění.

Oba workshopy jsou strukturovány tak, aby podporovaly aktivní účast a aby si účastníci odnesli nejen lepší praktické dovednosti, ale také hlubší porozumění uměleckému procesu a schopnost kriticky se zabývat výtvarným uměním. Tyto workshopy jsou odrazovým můstkem k vytvoření všestranného souboru dovedností pro umělce, studenty umění i nadšence.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 by [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) is licensed under [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Obsah

Shrnutí	1
1. Workshop 1 Kreativní alchymie: Praktická práce s uměleckou tvorbou a technikou	3
Workshop - přehled	3
Očekávané výsledky.....	4
Prostředí workshopu.....	4
2. Workshop 2 Pronikavé perspektivy: Umění kritiky a analýzy	5
Workshop - přehled	5
Očekávané výsledky.....	6
Prostředí workshopu.....	6

1. Workshop 1 Kreativní alchymie: Praktická práce s uměleckou tvorbou a technikou

Doba trvání 3 hodiny

Cíle

- Seznámit účastníky s různými technikami výtvarné tvorby ve zkráceném čase.
- Zprostředkovat praktické zkušenosti se dvěma kontrastními výtvarnými médii, jako je akvarelová malba a digitální ilustrace.
- Podpořit účastníky v propojení různých technik do jednoho uceleného uměleckého díla.
- Podpořit spolupracující a podpůrné prostředí workshopu, které podporuje experimentování a společné učení.

Workshop - přehled

Úvod (15 minut)

- Aktivita na prolomení ledů, která podpoří uvolněnou a otevřenou atmosféru.
- Krátké představení cílů a struktury semináře.
- Vysvětlení materiálů a digitálních nástrojů, které budou použity.

Aktivita 1: Zkoumání médií (45 minut):

- Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina začne s tradičními technikami akvarelu, zatímco druhá zkoumá základní nástroje digitální ilustrace.
- Facilitátoři předvedou techniky, jako je prolínání a vrstvení v akvarelu a jednoduchá práce se štětcem a vrstvení v digitální ilustraci.
- Účastníci si předváděné techniky procvičují a vytvářejí malé studie.

Přestávka a reflexe (15 minut):

- Krátká přestávka, během níž si účastníci mohou navzájem prohlédnout své dosavadní práce.
- Řízená reflexe k diskusi o prvních reakcích na média a techniky.

Aktivita 2: Aplikace technik (45 minut):

- Skupiny si vymění média, aby získaly zkušenosti v obou oblastech.
- Účastníci pokračují v práci na svých studiích a aplikují nové techniky.
- Facilitátoři krouží, poskytují tipy a řeší případné problémy, s nimiž se účastníci setkávají.

Aktivita 3: Společná tvorba (30 minut):

- Účastníci vytvoří dvojice, po jedné z každé původní skupiny, aby spojili své akvarelové a digitální techniky do jednoho díla.
- Každá dvojice naplánuje a provede malé společné umělecké dílo, které zahrnuje prvky z obou médií, což podporuje spolupráci a kreativní řešení problémů.

Diskuse ve skupině a zpětná vazba (15 minut):

- Účastníci prezentují svá společná umělecká díla.
- Proběhne skupinová diskuse, při níž je podporována zpětná vazba zaměřená na integraci technik a médií.

Shrnutí a reflexe (15 minut):

- Závěrečné poznámky shrnující zkušenosti z workshopu.
- Účastníci se podělí o své poznatky a o to, jak by mohli tyto nové dovednosti uplatnit ve své budoucí práci.
- Facilitátoři poskytnou informace o dalších zdrojích pro další vzdělávání.

Očekávané výsledky

- Účastníci si prakticky vyzkouší techniky akvarelu i digitální ilustrace.
- Každý účastník odejde s nejméně dvěma studii a jedním společným dílem, které bude prezentovat jeho nově nabyté dovednosti.
- Větší sebedůvěra při experimentování s novými technikami umělecké tvorby.
- Účastníci začnou vytvářet komunitu s ostatními umělci pro budoucí podporu a spolupráci.

Prostředí workshopu

Tento seminář je koncipován jako inkluzivní a přátelský, vhodný pro všechny úrovně zkušeností. Facilitátoři budou podporovat filozofii "žádné chyby, jen lekce", aby podpořili pozitivní zkušenost s učením. Důraz bude kladen spíše na proces učení a tvorby než jen na konečný produkt. Cílem je zajistit, aby se všichni účastníci cítili zapojeni, podporováni a inspirováni k dalšímu zkoumání umělecké tvorby a techniky i po skončení workshopu.

2. Workshop 2 Pronikavé perspektivy: Umění kritiky a analýzy

Doba trvání 3 hodiny

Cíle

- Poskytnout účastníkům základy umělecké kritiky a analýzy.
- Umožnit praktickou aplikaci kritiky prostřednictvím praktické analýzy uměleckých děl.
- Podpořit prostředí konstruktivní zpětné vazby a společného učení.
- Podpořit kritické myšlení a artikulovanou diskusi týkající se výtvarného umění.

Workshop - přehled

Úvod (15 minut)

- Rychlá aktivita na prolomení ledů, která vytvoří příjemné prostředí pro otevřenou diskusi.
- Seznámení se zásadami umělecké kritiky, včetně technické analýzy, tematického zkoumání a emocionálního dopadu.
- Přehled programu a vysvětlení procesu kritiky.

Aktivita 1: Základy kritiky (30 minut):

- Účastníci se zapojí do řízeného pozorování vybraných uměleckých děl a naučí se identifikovat a diskutovat o prvcích, jako je kompozice, použití barev a technika.
- Facilitátor vede strukturovanou kritiku uměleckých děl a ukazuje, jak účinně formulovat postřehy.

Přestávka a reflexe (15 minut):

- Účastníci si udělají krátkou přestávku, během níž jsou vyzváni, aby se zamysleli nad svými prvotními dojmy a postřehy.
- Krátká reflexe, která slouží ke sdílení prvních myšlenek a přípravě na hlubší analýzu.

Aktivita 2: Cvičení na skupinovou kritiku (45 minut):

- Účastníci jsou rozděleni do malých skupin a mají k dispozici různá umělecká díla ke kritice.
- Každá skupina spolupracuje na analýze svého daného uměleckého díla a s použitím naučených zásad vytvoří kolektivní kritiku.
- Facilitátoři podporují skupiny, vedou diskusi a zajišťují, aby byly slyšet všechny hlasy.

Aktivita 3: Prezentace a sdílení (30 minut):

- Skupiny střídavě prezentují svá díla a kolektivní kritiku ostatním účastníkům workshopu.
- Otevřený prostor pro ostatní účastníky, aby se ke kritice přidali, pod vedením facilitátorů, kteří udržují konstruktivní a respektující dialog.

Skupinová diskuse a zpětná vazba (15 minut):

- Otevřená diskuse o zkušenostech se skupinovou kritikou, sdílení poznatků a problémů, které se vyskytly.
- Facilitátoři zdůrazní hlavní poznatky a společná témata, která se během kritiky objevila.

Shrnutí a reflexe (20 minut):

- Závěrečné úvahy o významu kritiky a analýzy pro pochopení a ocenění výtvarného umění.
- Účastníci se podělí o své osobní zkušenosti s učením a o to, jak mohou tyto techniky kritiky použít v budoucnu.
- Rozdělení zdrojů pro další vzdělávání, včetně knih, webových stránek a místních skupin pro kritiku umění.

Očekávané výsledky

- Účastníci získají základní znalosti o zásadách umělecké kritiky.
- Každý účastník se zapojí do kritiky více uměleckých děl, čímž si rozšíří své analytické dovednosti.
- Rozvoj sebedůvěry při diskusi o umění s kolegy a poskytování konstruktivní zpětné vazby.
- Vytvoření sítě kolegů pro průběžnou kritiku a podporu při analýze umění.

Prostředí workshopu

Workshop "Pronikavé perspektivy" je koncipován jako inkluzivní prostor, který respektuje různé názory a podporuje promyšlený dialog. Důraz bude kladen na konstruktivní výměnu myšlenek a podporu podpůrné sítě mezi účastníky. Podporou aktivní účasti a zajištěním respektujícího poskytování zpětné vazby chce workshop vytvořit obohacující zážitek pro všechny bez ohledu na předchozí zkušenosti s kritikou. Účastníci budou odcházet s větší schopností zabývat se uměním na hlubší úrovni a uplatňovat kritické myšlení ve své umělecké činnosti.