

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

Αρ. Πρότζεκτ: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Εγχειρίδιο δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας Θέμα Εικαστικές Τέχνες Εργαστήρια WP2/A5

Ημερομηνία έκδοσης: 11/10/2023

Συγγραφέας: Mehmet Altunbas

Οργανισμός εταίρος: ILA

Συνοπτική παρουσίαση

Τα εργαστήριά μας, «Δημιουργική Αλλημεία: Χειροπιαστά με τη Δημιουργία και την Τεχνική της Τέχνης» και «Οξυδερκείς Προοπτικές: Η τέχνη της κριτικής και της ανάλυσης», προσφέρουν καθηλωτικές, διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δεξιότητες στη δημιουργία έργων τέχνης και την κριτική ενασχόληση με τα έργα τέχνης.

Το εργαστήριο «Δημιουργική Αλλημεία» είναι ένα τρίωρο εντατικό πρόγραμμα που παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία σε διάφορα μέσα τέχνης, από παραδοσιακά έως ψηφιακά. Οι στόχοι είναι να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν διάφορες τεχνικές τέχνης, να προωθήσουν τη συνεργασία και να καταλήξουν στη δημιουργία ατομικών και ομαδικών έργων τέχνης. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δοκιμές τεχνικών, συνεργατική δημιουργία και έναν τελικό προβληματισμό σχετικά με τις δεξιότητες που διδάχθηκαν, όλα μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τον πειραματισμό.

Το εργαστήριο «Οξυδερκείς προοπτικές» επικεντρώνεται στις κριτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κριτική και την ανάλυση της τέχνης. Μέσα σε τρεις ώρες, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους και να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις για να αναλύουν σε βάθος τα έργα τέχνης. Εφαρμόζουν τις αρχές της κριτικής σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, παρουσιάζουν τις αναλύσεις τους και συμμετέχουν σε έναν αναστοχαστικό ομαδικό διάλογο. Το εργαστήριο στοχεύει στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης στην παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και στην ανάπτυξη μιας οξείας αναλυτικής ματιάς για την τέχνη.

Και τα δύο εργαστήρια είναι δομημένα έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και να αφήσουν τους συμμετέχοντες όχι μόνο με βελτιωμένες πρακτικές δεξιότητες, αλλά και με μια βαθύτερη εκτίμηση για την καλλιτεχνική διαδικασία και την ικανότητα κριτικής ενασχόλησης με την εικαστική τέχνη. Αυτά τα εργαστήρια αποτελούν εφελκτήριο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεξιοτήτων για καλλιτέχνες, σπουδαστές και λάτρεις της τέχνης.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 από [The Consortium of the EU Co-funded Project "EPICURIOUS"](#) είναι αδειοδοτημένο από [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Πίνακας περιεχομένων

Συνοπτική παρουσίαση	
1. Εργαστήριο 1 Δημιουργική Αλληλεγγύη: Χειροπιαστή επαφή με τη δημιουργία και την τεχνική της τέχνης	3
Αναλυτική παρουσίαση του εργαστηρίου	
Αναμενόμενα αποτελέσματα	
Περιβάλλον του εργαστηρίου	
2. Εργαστήριο 2: Οξυδερκείς προοπτικές: Η τέχνη της κριτικής και της ανάλυσης.....	6
Αναλυτική παρουσίαση του εργαστηρίου	
Αναμενόμενα αποτελέσματα	
Περιβάλλον του εργαστηρίου	

1. Εργαστήριο 1 Δημιουργική Αλημεία: Χειροπιαστή επαφή με τη δημιουργία και την τεχνική της τέχνης

Διάρκεια 3 ώρες

Στόχοι

- Να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια ποικιλία τεχνικών καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα σε ένα συμπυκνωμένο χρονικό πλαίσιο.
- Να διευκολύνει την πρακτική εμπειρία με δύο αντίθετα μέσα τέχνης, όπως η ζωγραφική με ακουαρέλα και η ψηφιακή εικονογράφηση.
- Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν διαφορετικές τεχνικές σε ένα ενιαίο συνεκτικό έργο τέχνης.
- Να προωθήσει ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργαστηρίου που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την κοινή μάθηση.

Αναλυτική παρουσίαση του εργαστηρίου

Εισαγωγή (15 λεπτά)

- Δραστηριότητα «σπασίματος πάγου» για την προώθηση μιας χαλαρής και ανοιχτής ατμόσφαιρας.
- Σύντομη εισαγωγή στους στόχους και τη δομή του εργαστηρίου.
- Επεξήγηση των υλικών και των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Δραστηριότητα 1: Εξερεύνηση των μέσων (45 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ξεκινά με παραδοσιακές τεχνικές ακουαρέλας, ενώ η άλλη εξερευνά βασικά ψηφιακά εργαλεία εικονογράφησης.
- Οι συντονιστές επιδεικνύουν τεχνικές όπως ανάμειξη και διαστρωμάτωση στις ακουαρέλες και απλή πινελιά και διαστρωμάτωση στην ψηφιακή εικονογράφηση.
- Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στις επιδεικνυόμενες τεχνικές, δημιουργώντας μικρές μελέτες.

Διάλειμμα και προβληματισμός (15 λεπτά):

- Ένα σύντομο διάλειμμα όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να δουν ο ένας τη δουλειά του άλλου μέχρι στιγμής.
- Ένας καθοδηγούμενος αναστοχασμός για να συζητηθούν οι αρχικές αντιδράσεις στα μέσα και τις τεχνικές.

Δραστηριότητα 2: Εφαρμογή τεχνικών (45 λεπτά):

- Οι ομάδες αλλάζουν μέσα για να αποκτήσουν εμπειρία και στους δύο τομείς.
- Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στις μελέτες τους, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνικές.
- Οι συντονιστές κυκλοφορούν, παρέχοντας συμβουλές και αντιμετωπίζοντας τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες.

Δραστηριότητα 3: Συνεργατική δημιουργία (30 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ζεύγη, ένα από κάθε αρχική ομάδα, για να συνδυάσουν τις τεχνικές ακουαρέλας και τις ψηφιακές τεχνικές τους σε ένα έργο.
- Κάθε ζευγάρι σχεδιάζει και εκτελεί ένα μικρό κοινό έργο τέχνης που ενσωματώνει στοιχεία και από τα δύο μέσα, προωθώντας τη συνεργασία και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Ομαδική συζήτηση και ανατροφοδότηση (15 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα συνεργατικά τους έργα τέχνης.
- Διευκολύνεται μια ομαδική συζήτηση όπου ενθαρρύνεται η ανατροφοδότηση, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση των τεχνικών και των μέσων.

Ανακεφαλαίωση και προβληματισμός (15 λεπτά):

- Συμπερασματικά σχόλια που συνοψίζουν τις εμπειρίες του εργαστηρίου.
- Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα συμπεράσματά τους και πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτές τις νέες δεξιότητες στο μελλοντικό τους έργο.
- Οι συντονιστές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω πηγές για τη συνέχιση της μάθησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

- Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία τόσο με τεχνικές ακουαρέλας όσο και με τεχνικές ψηφιακής εικονογράφησης.
- Κάθε συμμετέχων θα αποχωρήσει με τουλάχιστον δύο μελέτες και ένα συλλογικό έργο, που θα αναδεικνύει τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές του.
- Αυξημένη αυτοπεποίθηση στον πειραματισμό με νέες τεχνικές δημιουργίας τέχνης.
- Οι συμμετέχοντες θα έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια κοινότητα με συναδέλφους καλλιτέχνες για μελλοντική υποστήριξη και συνεργασία.

Περιβάλλον του εργαστηρίου

Αυτό το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να είναι περιεκτικό και φιλόξενο, κατάλληλο για όλα τα επίπεδα εμπειρίας. Οι συντονιστές θα ενθαρρύνουν τη φιλοσοφία «όχι λάθη, μόνο μαθήματα» για την προώθηση μιας θετικής μαθησιακής εμπειρίας. Η έμφαση θα δοθεί στη διαδικασία της μάθησης και της δημιουργίας και όχι μόνο στο τελικό προϊόν. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται δεσμευμένοι, υποστηριζόμενοι και εμπνευσμένοι για να συνεχίσουν να εξερευνούν τη δημιουργία και την τεχνική της τέχνης και μετά το εργαστήριο.

2. Εργαστήριο 2: Οξυδερκείς προοπτικές: Η τέχνη της κριτικής και της ανάλυσης

Διάρκεια 3 ώρες

Στόχοι

- Να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές της κριτικής και της ανάλυσης της τέχνης.
- Να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή της κριτικής μέσω της πρακτικής ανάλυσης έργων τέχνης.
- Να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και συνεργατικής μάθησης.
- Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την ευκρινή συζήτηση γύρω από την εικαστική τέχνη.

Αναλυτική παρουσίαση του εργαστηρίου

Εισαγωγή (15 λεπτά)

- Γρήγορη δραστηριότητα για να σπάσει ο πάγος και να δημιουργηθεί ένα άνετο περιβάλλον για ανοιχτή συζήτηση.
- Εισαγωγή στις αρχές της κριτικής τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ανάλυσης, της θεματικής διερεύνησης και του συναισθηματικού αντίκτυπου.
- Επισκόπηση της ημερήσιας διάταξης και επεξήγηση της διαδικασίας κριτικής.

Δραστηριότητα 1: Βασικές αρχές της κριτικής (30 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε μια καθοδηγούμενη παρατήρηση επιλεγμένων έργων τέχνης, μαθαίνοντας να εντοπίζουν και να συζητούν στοιχεία όπως η σύνθεση, η χρήση των χρωμάτων και η τεχνική.
- Ένας διαμεσολαβητής καθοδηγεί μια δομημένη κριτική του έργου τέχνης, επιδεικνύοντας πώς να διατυπώνονται αποτελεσματικά οι παρατηρήσεις.

Διάλειμμα και προβληματισμός (15 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες κάνουν ένα σύντομο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ενθαρρύνονται να σκεφτούν τις αρχικές τους εντυπώσεις και παρατηρήσεις.
- Μια σύντομη συνεδρία αναστοχασμού για να μοιραστούν τις αρχικές σκέψεις και να προετοιμαστούν για βαθύτερη ανάλυση.

Δραστηριότητα 2: Ομαδική άσκηση κριτικής (45 λεπτά):

- Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και τους δίνονται διαφορετικά έργα τέχνης για κριτική.
- Κάθε ομάδα συνεργάζεται για να αναλύσει το έργο τέχνης που της δόθηκε, εφαρμόζοντας τις αρχές που διδάχθηκαν για να σχηματίσουν μια συλλογική κριτική.
- Οι συντονιστές υποστηρίζουν τις ομάδες, καθοδηγώντας τη συζήτηση και διασφαλίζοντας ότι ακούγονται όλες οι φωνές.

Δραστηριότητα 3: Παρουσιάστε και μοιραστείτε (30 λεπτά):

- Οι ομάδες παρουσιάζουν εναλλάξ τα έργα τέχνης και τις συλλογικές κριτικές τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του εργαστηρίου.
- Ανοιχτός λόγος για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να προσθέσουν στην κριτική, με την καθοδήγηση των συντονιστών για τη διατήρηση ενός εποικοδομητικού και με σεβασμό διάλογου.

Ομαδική συζήτηση και ανατροφοδότηση (15 λεπτά):

- Ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την εμπειρία της ομαδικής κριτικής, ανταλλαγή όσων διδάχθηκαν και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν.
- Οι συντονιστές επισημαίνουν τα βασικά συμπεράσματα και τα κοινά θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κριτικής.

Ανακεφαλαίωση και προβληματισμός (20 λεπτά):

- Τελικές σκέψεις σχετικά με τη σημασία της κριτικής και της ανάλυσης στην κατανόηση και την εκτίμηση της εικαστικής τέχνης.
- Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις προσωπικές τους μαθησιακές εμπειρίες και πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές κριτικής στο μέλλον.
- Διανομή πηγών για περαιτέρω μάθηση, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, ιστότοπων και τοπικών ομάδων κριτικής τέχνης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

- Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια θεμελιώδη κατανόηση των αρχών της κριτικής τέχνης.
- Κάθε συμμετέχων θα έχει εμπλακεί στην κριτική πολλών έργων τέχνης, ενισχύοντας τις αναλυτικές του δεξιότητες.
- Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στη συζήτηση τέχνης με συνομηλίκους και στην παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης.
- Δημιουργία ενός δικτύου ομότιμων για συνεχή κριτική και υποστήριξη στην ανάλυση της τέχνης.

Περιβάλλον του εργαστηρίου

Το εργαστήριο «Οξυδερκείς προοπτικές» έχει σχεδιαστεί για να είναι ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς που σέβεται τις διαφορετικές απόψεις και ενθαρρύνει τον προσεκτικό διάλογο. Η έμφαση θα δοθεί στην επικοινωνιακή ανταλλαγή ιδεών, καλλιεργώντας ένα υποστηρικτικό δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων. Προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και διασφαλίζοντας ότι η ανατροφοδότηση γίνεται με σεβασμό, το εργαστήριο στοχεύει στη δημιουργία μιας εμπλουτιστικής εμπειρίας για όλους, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία κριτικής. Οι συμμετέχοντες θα φύγουν με μια ισχυρότερη ικανότητα να ασχοληθούν με την τέχνη σε βαθύτερο επίπεδο και να εφαρμόσουν κριτική σκέψη στις καλλιτεχνικές τους προσπάθειες.