

Zwiększanie szans młodzieży na zatrudnienie w przemyśle kulturalnym i kreatywnym

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

Podręcznik umiejętności przedsiębiorczych Temat Sztuki wizualne Warsztaty WP2/A5

Data wydania: 11/10/2023

Autorstwa: Mehmet Altunbas

Organizacja partnerska: ILA

Streszczenie

Nasze warsztaty "Creative Alchemy: Hands-On with Art Creation and Technique" oraz "Insightful Perspectives: Sztuka krytyki i analizy" oferują wciągające, interaktywne doświadczenia edukacyjne zaprojektowane w celu zwiększenia umiejętności tworzenia sztuki i krytycznego zaangażowania w dzieła sztuki.

Warsztaty "Creative Alchemy" to trzygodzinne intensywne zajęcia, które zapewniają uczestnikom praktyczne doświadczenie w różnych mediach artystycznych, od tradycyjnych po cyfrowe. Celem jest poznanie i opanowanie różnych technik artystycznych, wspieranie współpracy i kulminacja w tworzeniu indywidualnych i grupowych dzieł sztuki. Zajęcia obejmują próby technik, wspólne tworzenie i końcową refleksję nad nabytymi umiejętnościami, a wszystko to we wspierającym środowisku, które zachęca do eksperymentowania.

Warsztaty "Insightful Perspectives" koncentrują się na krytycznych umiejętnościach niezbędnych do krytyki i analizy sztuki. W ciągu trzech godzin uczestnicy uczą się wyrażać swoje obserwacje i angażować się w dyskusje grupowe, aby dogłębnie analizować dzieła sztuki. Stosują zasady krytyki we współpracy, prezentują swoje analizy i uczestniczą w refleksyjnym dialogu grupowym. Warsztaty mają na celu budowanie pewności siebie w udzielaniu konstruktywnych informacji zwrotnych i rozwijanie wnikliwego analitycznego spojrzenia na sztukę.

Oba warsztaty są zorganizowane w taki sposób, aby zachęcać do aktywnego uczestnictwa i pozostawić uczestnikom nie tylko ulepszone umiejętności praktyczne, ale także głębsze uznanie dla procesu artystycznego i umiejętność krytycznego zaangażowania się w sztukę wizualną. Warsztaty te są odskocznią do stworzenia wszechstronnego zestawu umiejętności dla artystów, studentów sztuki i entuzjastów..

[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](#)

Spis treści

Streszczenie	1
Warsztat 1 Kreatywna Alchemia: Praktyczna praca z tworzeniem i techniką artystyczną	3
Podział warsztatów	3
Oczekiwane rezultaty	4
Środowisko warsztatów	4
Warsztat 2 Wnikliwe perspektywy: Sztuka krytyki i analiz.....	5
Podział warsztatów	5
Oczekiwane rezultaty	6
Środowisko warsztatowe	6

Warsztat 1 Kreatywna Alchemia: Praktyczna praca z tworzeniem i techniką artystyczną

Czas trwania 3 godziny

Cele

- Zapoznanie uczestników z różnymi technikami tworzenia sztuki w skróconym czasie.
- Ułatwienie praktycznego doświadczenia z dwoma kontrastującymi ze sobą mediami artystycznymi, takimi jak malarstwo akwarelowe i ilustracja cyfrowa.
- Zachęcenie uczestników do zintegrowania różnych technik w jedną spójną grafikę.
- Wspieranie współpracy i wspierającego środowiska warsztatowego, które zachęca do eksperymentowania i wspólnego uczenia się..

Podział warsztatów

Wprowadzenie (15 minut)

- Ćwiczenie przełamujące lody w celu stworzenia swobodnej i otwartej atmosfery.
- Krótkie wprowadzenie do celów i struktury warsztatów.
- Wyjaśnienie materiałów i narzędzi cyfrowych, które zostaną wykorzystane..

Ćwiczenie 1: Odkrywanie mediów (45 minut):

- Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa zaczyna od tradycyjnych technik akwarelowych, podczas gdy druga bada podstawowe narzędzia ilustracji cyfrowej.
- Prowadzący demonstrują techniki, takie jak mieszanie i nakładanie warstw w akwarelach oraz proste prace pędzlem i nakładanie warstw w ilustracjach cyfrowych.
- Uczestnicy ćwiczą zademonstrowane techniki, tworząc małe studia.

Przerwa i refleksja (15 minut):

- Krótka przerwa, podczas której uczestnicy są zachęceni do obejrzenia swoich dotychczasowych prac.
- Refleksja z przewodnikiem w celu omówienia początkowych reakcji na media i techniki.

Ćwiczenie 2: Zastosowanie technik (45 minut):

- Grupy zmieniają medium, aby zdobyć doświadczenie w obu obszarach.
- Uczestnicy kontynuują pracę nad swoimi studiami, stosując nowe techniki.
- Prowadzący krąży, udzielając wskazówek i odpowiadając na wszelkie wyzwania, przed którymi stają uczestnicy.

Ćwiczenie 3: Wspólne tworzenie (30 minut):

- Uczestnicy tworzą pary, po jednej z każdej grupy początkowej, aby połączyć swoje techniki akwarelowe i cyfrowe w jedno dzieło.

- Każda para planuje i wykonuje małe wspólne dzieło, które zawiera elementy z obu mediów, wspierając współpracę i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Dyskusja grupowa i informacje zwrotne (15 minut):

- Uczestnicy prezentują swoje wspólne prace.
- Prowadzona jest dyskusja grupowa, w której zachęca się do przekazywania informacji zwrotnych, koncentrując się na integracji technik i mediów.

Podsumowanie i refleksja (15 minut):

- Uwagi końcowe podsumowujące doświadczenia warsztatowe.
- Uczestnicy dzielą się swoimi wnioskami i tym, jak mogą zastosować te nowe umiejętności w swojej przyszłej pracy.
- Prowadzący dostarczają informacji na temat dalszych zasobów do dalszej nauki.

Oczekiwane rezultaty

- Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie zarówno w technikach akwareli, jak i ilustracji cyfrowej.
- Każdy uczestnik wyjdzie z co najmniej dwoma studiami i jednym wspólnym dziełem, prezentując swoje nowo odkryte umiejętności.
- Zwiększona pewność siebie w eksperymentowaniu z nowymi technikami tworzenia sztuki.
- Uczestnicy zaczną tworzyć społeczność z innymi artystami w celu przyszłego wsparcia i współpracy.

Środowisko warsztatów

Ten warsztat został zaprojektowany tak, aby był przyjazny i odpowiedni dla wszystkich poziomów doświadczenia. Prowadzący będą zachęcać do filozofii "żadnych błędów, tylko lekcje", aby promować pozytywne doświadczenia edukacyjne. Nacisk zostanie położony na proces uczenia się i tworzenia, a nie tylko na produkt końcowy. Celem jest zapewnienie, aby wszyscy uczestnicy czuli się zaangażowani, wspierani i zainspirowani do dalszego odkrywania sztuki i techniki poza warsztatami.

Warsztat 2 Wnikliwe perspektywy: Sztuka krytyki i analiz

Czas trwania 3 godziny

Cele

- Wyposażenie uczestników w podstawy krytyki i analizy sztuki.
- Umożliwienie praktycznego zastosowania krytyki poprzez praktyczną analizę dzieł sztuki.
- Wspieranie środowiska konstruktywnej informacji zwrotnej i wspólnego uczenia się.
- Zachęcanie do krytycznego myślenia i artykułowania dyskusji na temat sztuki wizualnej.

Podział warsztatów

Wprowadzenie (15 minut)

- Szybkie ćwiczenie przełamujące lody w celu stworzenia komfortowego środowiska do otwartej dyskusji.
- Wprowadzenie do zasad krytyki artystycznej, w tym analizy technicznej, eksploracji tematycznej i wpływu emocjonalnego.
- Przegląd agendy i wyjaśnienie procesu krytyki.

Ćwiczenie 1: Podstawy krytyki (30 minut):

- Uczestnicy angażują się w kierowaną obserwację wybranych dzieł sztuki, ucząc się identyfikować i omawiać takie elementy, jak kompozycja, użycie kolorów i technika.
- Moderator prowadzi ustrukturyzowaną krytykę dzieła sztuki, demonstrując, jak skutecznie wyrażać obserwacje.

Przerwa i refleksja (15 minut):

- Uczestnicy mają krótką przerwę, podczas której są zachęceni do zastanowienia się nad swoimi początkowymi wrażeniami i obserwacjami.
- Krótka sesja refleksyjna w celu podzielenia się wstępnymi przemyśleniami i przygotowania do głębszej analizy.

Ćwiczenie 2: Krytyka grupowa (45 minut):

- Uczestnicy są podzieleni na małe grupy i otrzymują różne dzieła sztuki do krytyki.
- Każda grupa współpracuje w celu przeanalizowania danego dzieła sztuki, stosując wyuczone zasady w celu stworzenia wspólnej krytyki.
- Moderatorzy wspierają grupy, kierując dyskusją i zapewniając, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane.

Ćwiczenie 3: Prezentacja i dzielenie się (30 minut):

- Grupy na zmianę prezentują swoje dzieła i zbiorową krytykę pozostałym uczestnikom warsztatów.

- Otwarta przestrzeń dla innych uczestników, aby dodać do krytyki, kierowanej przez moderatorów w celu utrzymania konstruktywnego i pełnego szacunku dialogu.

Dyskusja grupowa i informacje zwrotne (15 minut):

- Otwarta dyskusja na temat doświadczenia krytyki grupowej, dzielenie się tym, czego się nauczone i jakie wyzwania napotkano.
- Prowadzący podkreślają kluczowe wnioski i wspólne tematy, które pojawiły się podczas krytyki.

Podsumowanie i refleksja (20 minut):

- Końcowe przemyślenia na temat znaczenia krytyki i analizy w zrozumieniu i docenianiu sztuki wizualnej.
- Uczestnicy dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z nauką i tym, jak mogą zastosować te techniki krytyki w przyszłości.
- Dystrybucja zasobów do dalszej nauki, w tym książek, stron internetowych i lokalnych grup krytyków sztuki.

Oczekiwane rezultaty

- Uczestnicy zdobędą fundamentalne zrozumienie zasad krytyki sztuki.
- Każdy uczestnik zaangażuje się w krytykę wielu dzieł sztuki, zwiększając swoje umiejętności analityczne.
- Rozwój pewności siebie w omawianiu sztuki z rówieśnikami i udzielaniu konstruktywnych informacji zwrotnych.
- Stworzenie sieci rówieśników do ciągłej krytyki i wsparcia w analizie sztuk.

Środowisko warsztatowe

Warsztaty "Insightful Perspectives" mają być przestrzenią integracyjną, która szanuje różnorodne opinie i zachęca do przemyślanego dialogu. Nacisk zostanie położony na konstruktywną wymianę pomysłów, wspierając sieć wsparcia wśród uczestników. Poprzez promowanie aktywnego uczestnictwa i zapewnienie, że informacje zwrotne są przekazywane z szacunkiem, warsztaty mają na celu stworzenie wzbogacającego doświadczenia dla wszystkich, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia w krytyce. Uczestnicy opuszczą warsztat z większą umiejętnością angażowania się w sztukę na głębszym poziomie i stosowania krytycznego myślenia w swoich artystycznych przedsięwzięciach.