

Vergroten van de Inzetbaarheid van Jongeren in de Culturele en Creatieve Sector

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

Handleiding ondernemersvaardigheden Onderwerp Beeldende kunst Workshops WP2/A5

Datum van uitgifte: 11/10/2023

Geautoriseerd door: Mehmet Altunbas

Partnerorganisatie: ILA

Samenvatting

Onze workshops, "Creative Alchemy: Hands-On with Art Creation and Technique" en "Insightful Perspectives: The Art of Critique and Analysis" bieden meeslepende, interactieve leerervaringen die zijn ontworpen om vaardigheden in kunstcreatie en kritische betrokkenheid bij kunstwerken te verbeteren.

De workshop "Creative Alchemy" is een drie uur durende intensieve workshop die deelnemers praktijkervaring biedt in verschillende kunstmedia, van traditioneel tot digitaal. Het doel is om verschillende kunsttechnieken te verkennen en onder de knie te krijgen, samenwerking te bevorderen en te culmineren in de creatie van individuele en groepskunstwerken. De activiteiten omvatten het uitproberen van technieken, gezamenlijk creëren en een uiteindelijke reflectie op de geleerde vaardigheden, allemaal binnen een ondersteunende omgeving die experimenteren aanmoedigt.

De workshop "Insightful Perspectives" richt zich op de kritische vaardigheden die nodig zijn voor kunstkritiek en -analyse. Binnen drie uur leren deelnemers hun observaties te verwoorden en deel te nemen aan groepsdiscussies om kunstwerken diepgaand te analyseren. Ze passen de principes van kritiek toe in een collaboratieve setting, presenteren hun analyses en nemen deel aan een reflectieve groepsdialoog. De workshop is gericht op het opbouwen van vertrouwen in het geven van constructieve feedback en het ontwikkelen van een scherp analytisch oog voor kunst.

Beide workshops zijn gestructureerd om actieve deelname aan te moedigen en om deelnemers niet alleen verbeterde praktische vaardigheden mee te geven, maar ook een diepere waardering voor het artistieke proces en het vermogen om kritisch om te gaan met beeldende kunst. Deze workshops zijn een opstapje naar het creëren van een goed afgeronde set vaardigheden voor kunstenaars, kunststudenten en liefhebbers.

[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](#)

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
1. Workshop 1 Creatieve Alchemie: Zelf aan de slag met kunstcreatie en techniek	3
Opsplitsing workshop	3
Verwachte resultaten.....	4
Werkplaats	4
2. Workshop 2 Inzichtelijke perspectieven: De kunst van kritiek en analyse	5
Opsplitsing workshop	5
Verwachte resultaten.....	6
Werkplaats	6

1. Workshop 1 Creatieve Alchemie: Zelf aan de slag met kunstcreatie en techniek

Duur 3 uur

Doelstellingen

- Deelnemers kennis laten maken met verschillende technieken om kunst te maken in een kort tijdsbestek.
- Praktijkervaring opdoen met twee contrasterende kunstmedia, zoals aquarelleren en digitaal illustreren.
- Deelnemers aanmoedigen om verschillende technieken te integreren in één samenhangend kunstwerk.
- Het bevorderen van een collaboratieve en ondersteunende workshopomgeving die experimenteren en samen leren aanmoedigt.

Opsplitsing workshop

Inleiding (15 minuten)

- Ijsbreker om een ontspannen en open sfeer te creëren.
- Korte introductie van de doelen en structuur van de workshop.
- Uitleg over de materialen en digitale hulpmiddelen die gebruikt zullen worden.

Activiteit 1: Mediums verkennen (45 minuten):

- Deelnemers worden verdeeld in twee groepen. De ene groep begint met traditionele aquareltechnieken, terwijl de andere groep de basistools voor digitale illustratie verkent.
- Begeleiders demonstreren technieken zoals mengen en lagen aanbrengen in aquarelverf en eenvoudig penseelwerk en lagen aanbrengen in digitale illustratie.
- Deelnemers oefenen de gedemonstreerde technieken en maken kleine studies.

Pauze en reflectie (15 minuten):

- Een korte pauze waarin de deelnemers elkaars werk tot nu toe kunnen bekijken.
- Een begeleide reflectie om de eerste reacties op de media en technieken te bespreken.

Activiteit 2: Techniek toepassen (45 minuten):

- Groepen wisselen van medium om ervaring op te doen op beide gebieden.
- Deelnemers werken verder aan hun studie en passen nieuwe technieken toe.
- De begeleiders lopen rond, geven tips en gaan in op eventuele uitdagingen voor de deelnemers.

Activiteit 3: Samen creëren (30 minuten):

- Deelnemers vormen duo's, één uit elke eerste groep, om hun aquarel- en digitale technieken samen te voegen tot één werk.
- Elk paar plant en voert een klein gezamenlijk kunstwerk uit dat elementen van beide media bevat, wat de samenwerking en het creatief oplossen van problemen bevordert.

Groepsdiscussie en feedback (15 minuten):

- Deelnemers presenteren hun gezamenlijke kunstwerken.
- Er wordt een groepsdiscussie gefaciliteerd waar feedback wordt aangemoedigd, met de nadruk op de integratie van technieken en media.

Samenvatting en reflectie (15 minuten):

- Slotopmerkingen met een samenvatting van de workshopervaringen.
- Deelnemers delen hun ervaringen en hoe ze deze nieuwe vaardigheden kunnen toepassen in hun toekomstige werk.
- Facilitators geven informatie over verdere bronnen om verder te leren.

Verwachte resultaten

- Deelnemers doen praktijkervaring op met zowel aquarel- als digitale illustratietechnieken.
- Elke deelnemer vertrekt met ten minste twee studies en een gezamenlijk werkstuk, waarin ze hun nieuwe vaardigheden laten zien.
- Meer vertrouwen in het experimenteren met nieuwe technieken.
- Deelnemers vormen een gemeenschap met collega-kunstenaars voor toekomstige ondersteuning en samenwerking.

Werkplaats

Deze workshop is ontworpen om inclusief en gastvrij te zijn, geschikt voor alle ervaringsniveaus. De begeleiders moedigen een "geen fouten, alleen lessen"-filosofie aan om een positieve leerervaring te bevorderen. De focus ligt op het proces van leren en creëren in plaats van alleen op het eindproduct. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich betrokken, gesteund en geïnspireerd voelen om door te gaan met het verkennen van kunstcreatie en techniek na de workshop.

2. Workshop 2 Inzichtelijke perspectieven: De kunst van kritiek en analyse

Duur 3 uur

Doelstellingen

- Deelnemers de basisbeginselen van kunstkritiek en -analyse bijbrengen.
- Praktische toepassing van kritiek mogelijk maken door middel van hands-on analyse van kunstwerken.
- Een omgeving van constructieve feedback en samenwerkend leren bevorderen.
- Kritisch denken en discussies over beeldende kunst aanmoedigen.

Opsplitsing workshop

Inleiding (15 minuten)

- Snelle ijsbrekeractiviteit om een comfortabele omgeving te creëren voor een open discussie.
- Inleiding tot de principes van kunstkritiek, inclusief technische analyse, thematisch onderzoek en emotionele impact.
- Overzicht van de agenda en uitleg van het kritiekproces.

Activiteit 1: Fundamentele kritiek (30 minuten):

- Deelnemers nemen deel aan een begeleide observatie van geselecteerde kunstwerken en leren elementen zoals compositie, kleurgebruik en techniek herkennen en bespreken.
- Een begeleider leidt een gestructureerde kritiek van het kunstwerk en demonstreert hoe je observaties effectief kunt verwoorden.

Pauze en reflectie (15 minuten):

- Deelnemers nemen een korte pauze waarin ze worden aangemoedigd om na te denken over hun eerste indrukken en observaties.
- Een korte reflectieve sessie om de eerste gedachten te delen en een diepere analyse voor te bereiden.

Activiteit 2: Groepskritische oefening (45 minuten):

- Deelnemers worden in kleine groepen verdeeld en krijgen verschillende kunstwerken om te beoordelen.
- Elke groep werkt samen om het kunstwerk te analyseren en past de geleerde principes toe om een collectieve kritiek te vormen.
- Begeleiders ondersteunen de groepen, begeleiden de discussie en zorgen ervoor dat alle stemmen worden gehoord.

Activiteit 3: Presenteren en delen (30 minuten):

- Groepen presenteren om de beurt hun kunstwerken en gezamenlijke kritiek aan de rest van de workshopdeelnemers.
- Andere deelnemers kunnen de kritiek aanvullen onder begeleiding van facilitators om een constructieve en respectvolle dialoog te onderhouden.

Groepsdiscussie en feedback (15 minuten):

- Een open discussie over de groepskritische ervaring, het delen van wat werd geleerd en welke uitdagingen werden ondervonden.
- Facilitators benadrukken de belangrijkste punten en gemeenschappelijke thema's die naar voren kwamen tijdens de kritieken.

Samenvatting en reflectie (20 minuten):

- Slotgedachten over het belang van kritiek en analyse bij het begrijpen en waarderen van beeldende kunst.
- Deelnemers delen hun persoonlijke leerervaringen en hoe ze deze technieken in de toekomst kunnen toepassen.
- Uitdelen van bronnen voor verder leren, waaronder boeken, websites en lokale kunstkritiekgroepen.

Verwachte resultaten

- Deelnemers krijgen een fundamenteel begrip van de principes van kunstkritiek.
- Elke deelnemer zal meerdere kunstwerken hebben bekritiseerd, waardoor hun analytische vaardigheden toenemen.
- Ontwikkeling van vertrouwen in het bespreken van kunst met collega's en het geven van constructieve feedback.
- Vorming van een netwerk van peers voor voortdurende kritiek en ondersteuning in kunstanalyse.

Werkplaats

De workshop "Insightful Perspectives" is ontworpen als een inclusieve ruimte die verschillende meningen respecteert en een doordachte dialoog aanmoedigt. De nadruk ligt op de constructieve uitwisseling van ideeën en het stimuleren van een ondersteunend netwerk onder de deelnemers. Door actieve deelname te stimuleren en ervoor te zorgen dat feedback op respectvolle wijze wordt gegeven, wil de workshop een verrijkende ervaring creëren voor iedereen, ongeacht eerdere ervaring met kritiek. Deelnemers zullen vertrekken met een sterker vermogen om zich op een dieper niveau met kunst bezig te houden en kritisch denken toe te passen op hun artistieke inspanningen.