

Co-funded by
the European Union

COEUR COURAGE

ARTYWIZM

NIEFORMALNE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wyłączną odpowiedzialność za niniejszą publikację ponosi autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych. Ta praca jest objęta licencją na podstawie a [Licencja uniwersalna CC0 1.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Opis

Warsztaty te, skupiające się na artywizmie, są częścią projektu Coeur Courage. Artywizm to połączenie sztuki i aktywizmu, w którym ekspresja twórcza jest potężnym narzędziem zmian społecznych i politycznych. Poprzez różne formy sztuki, takie jak sztuki wizualne, performance, muzyka i literatura, artyści przekazują przesłanie, które podnosi świadomość, prowokuje do myślenia i inspirowanie do działania w kluczowych kwestiach. Wykorzystując emocjonalną i komunikacyjną moc sztuki, artywizm stara się rzucić wyzwanie niesprawiedliwości, promować równość społeczną i napędzać pozytywne zmiany w społeczeństwie. Takie podejście nie tylko angażuje i mobilizuje społeczności, ale także sprzyja dialogowi i zrozumieniu wokół ważnych spraw.

Cele uczenia się warsztatu

Uczestnicy rozwijają głębokie zrozumienie kwestii społecznych, politycznych i środowiskowych, rozpoznając podstawowe przyczyny i skutki niesprawiedliwości i nierówności. Uczestnicy rozumieją zasady i strategię aktywizmu, uczą się, jak wykorzystywać sztukę jako narzędzie rzecznictwa i ruchów społecznych. Uczestnicy doskonalą umiejętności artystyczne za pomocą różnych mediów, umożliwiając jednostkom skuteczne przekazywanie potężnych wiadomości i emocji poprzez swoją sztukę.

Watermark

Grupa docelowa:

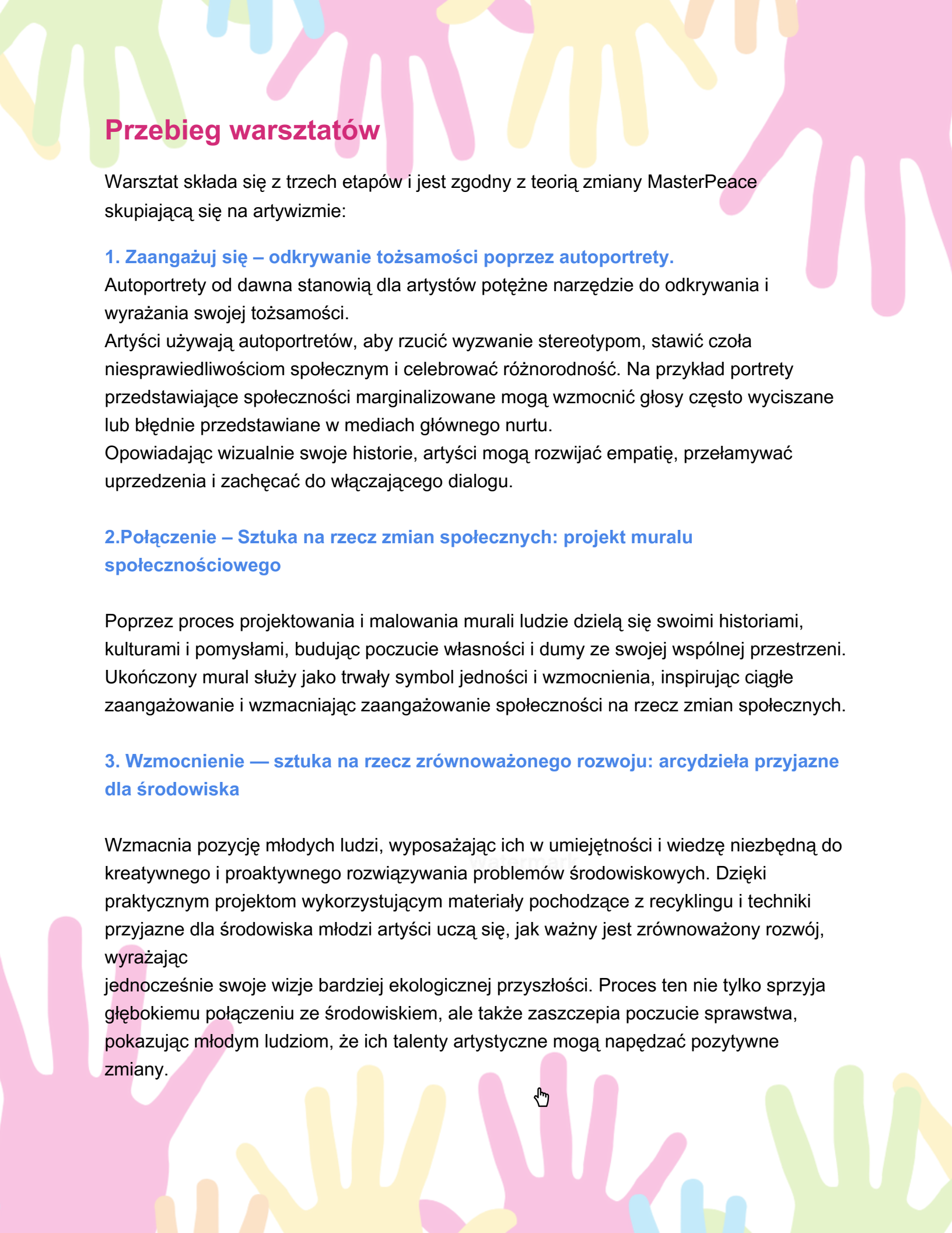
Młodzież w wieku 16 lat i więcej

Czas trwania

3 godziny

[Zeszyt ćwiczeń wspierający warsztaty.](#)

Przebieg warsztatów

Warsztat składa się z trzech etapów i jest zgodny z teorią zmiany MasterPeace skupiającą się na artywizmie:

1. Zaangażuj się – odkrywanie tożsamości poprzez autoportrety.

Autoportrety od dawna stanowią dla artystów potężne narzędzie do odkrywania i wyrażania swojej tożsamości.

Artyści używają autoportretów, aby rzucić wyzwanie stereotypom, stawić czoła niesprawiedliwościom społecznym i celebrować różnorodność. Na przykład portrety przedstawiające społeczności marginalizowane mogą wzmocnić głosy często wyciszane lub błędnie przedstawiane w mediach głównego nurtu.

Opowiadając wizualnie swoje historie, artyści mogą rozwijać empatię, przełamywać uprzedzenia i zachęcać do włączającego dialogu.

2. Połączenie – Sztuka na rzecz zmian społecznych: projekt muralu społecznościowego

Poprzez proces projektowania i malowania murali ludzie dzielą się swoimi historiami, kulturami i pomysłami, budując poczucie własności i dumy ze swojej wspólnej przestrzeni. Ukończony mural służy jako trwały symbol jedności i wzmocnienia, inspirując ciągłe zaangażowanie i wzmacniając zaangażowanie społeczności na rzecz zmian społecznych.

3. Wzmocnienie — sztuka na rzecz zrównoważonego rozwoju: arcydzieła przyjazne dla środowiska

Wzmacnia pozycję młodych ludzi, wyposażając ich w umiejętności i wiedzę niezbędną do kreatywnego i proaktywnego rozwiązywania problemów środowiskowych. Dzięki praktycznym projektom wykorzystującym materiały pochodzące z recyklingu i techniki przyjazne dla środowiska młodzi artyści uczą się, jak ważny jest zrównoważony rozwój, wyrażając

jednocześnie swoje wizje bardziej ekologicznej przyszłości. Proces ten nie tylko sprzyja głębokiemu połączeniu ze środowiskiem, ale także zaszczepia poczucie sprawstwa, pokazując młodym ludziom, że ich talenty artystyczne mogą napędzać pozytywne zmiany.

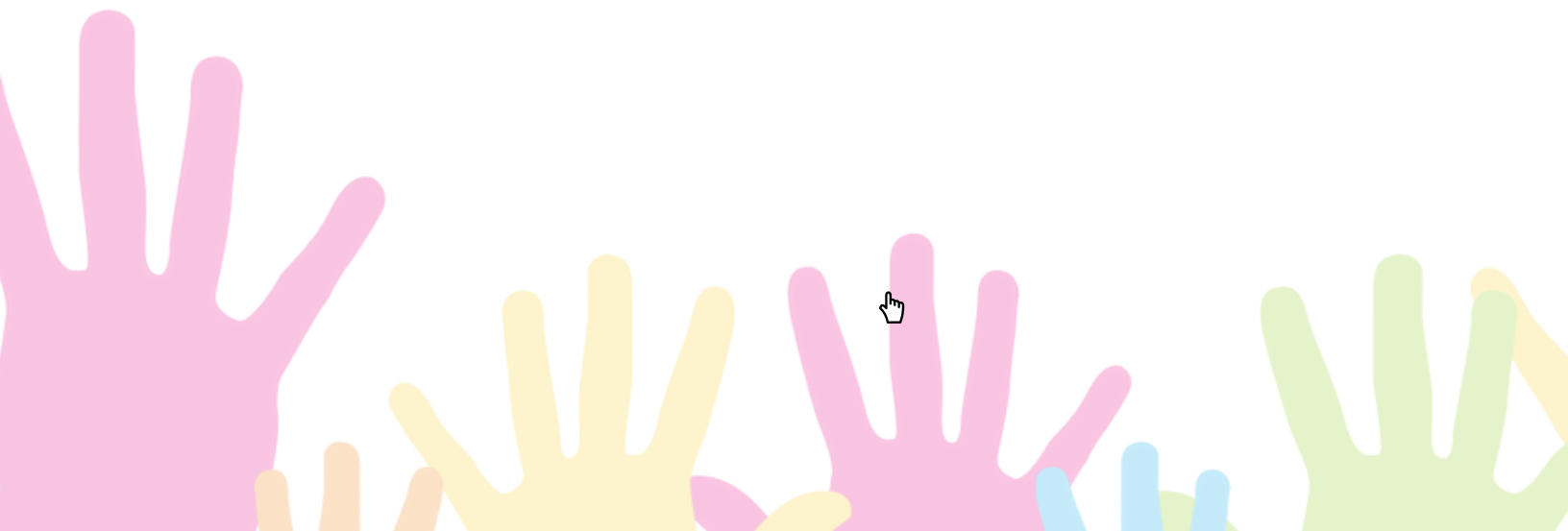
Podstawowe informacje na temat artywizmu

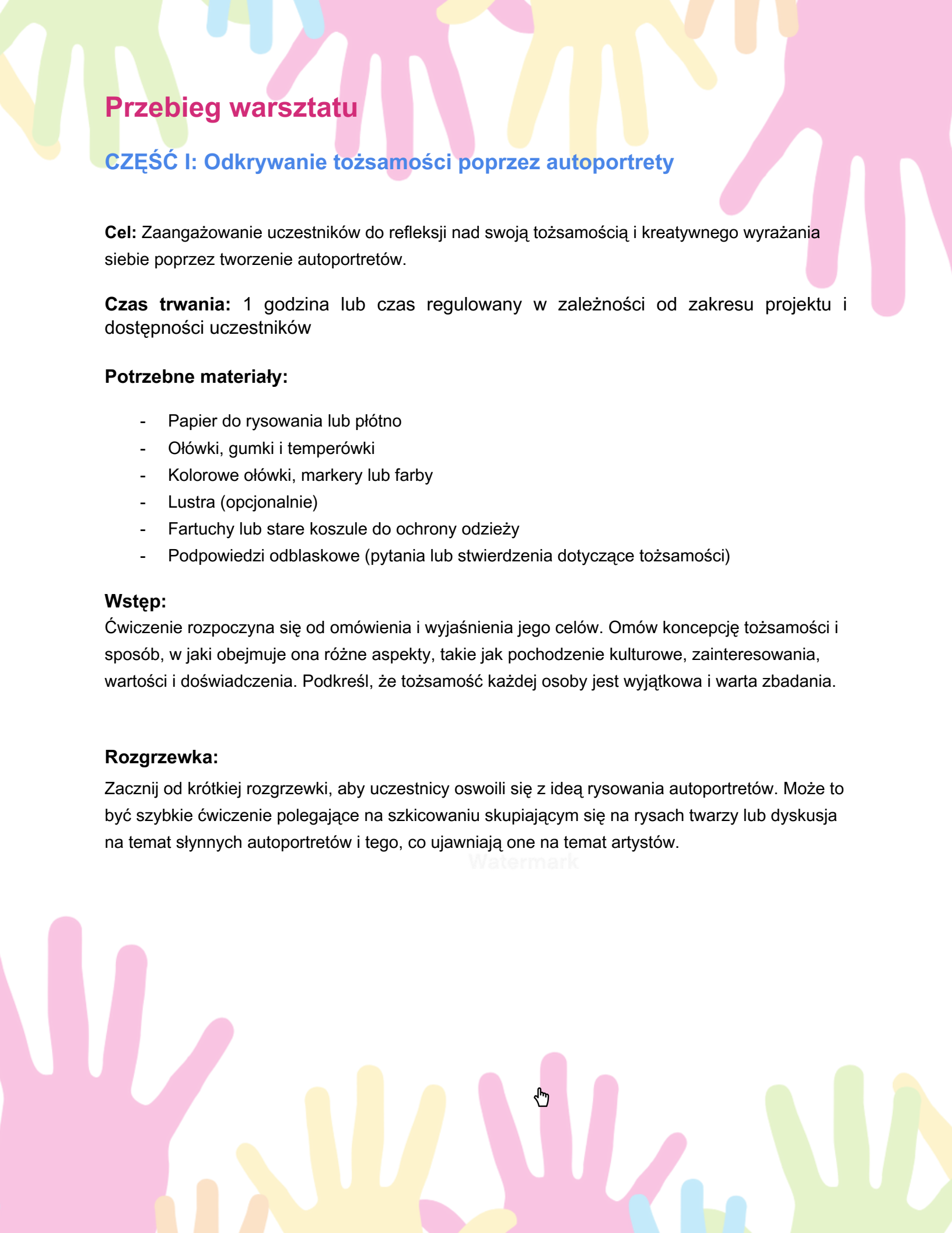
Termin „artywizm” jest mieszanką słów „sztuka” i „aktywizm” i odnosi się do praktyki wykorzystywania ekspresji artystycznej w celu promowania zmian społecznych, politycznych i środowiskowych. Artywizm łączy kreatywność i emocjonalny wpływ sztuki z celem i pilnością aktywizmu, którego celem jest inspirowanie świadomości, prowokowanie do myślenia i motywowanie do działania w ważnych kwestiach.

Koncepcja artywizmu ma historyczne korzenie w różnych ruchach społecznych, w których sztuka była wykorzystywana jako narzędzie protestu i zmian. Sam termin stał się szerzej uznany pod koniec XX i na początku XXI wieku, gdy artyści i aktywiści w coraz większym stopniu współpracowali, aby stawić czoła współczesnym globalnym wyzwaniom, wykorzystując sztukę jako medium umożliwiające dotarcie do szerszej publiczności i wywarcie trwałego wpływu.

MasterPeace wykorzystuje artywizm do wspierania pokoju i spójności społecznej, wykorzystując siłę sztuki do przezwyciężania podziałów kulturowych i inspirowania pozytywnych działań. Poprzez różne inicjatywy, takie jak projekty murali, festiwale muzyczne i społeczne warsztaty artystyczne, MasterPeace angażuje artystów i społeczności lokalne w tworzenie dzieł sztuki, które podkreślają tematy pokoju, tolerancji i współistnienia. Te twórcze przedsięwzięcia nie tylko podnoszą świadomość na temat kluczowych kwestii społecznych, ale także umożliwiają uczestnikom wyrażanie swoich wizji harmonijnego świata, wspierając dialog i współpracę między różnymi grupami.

Promując sztukę jako narzędzie budowania pokoju, MasterPeace demonstruje transformacyjny potencjał artywizmu w jednoczeniu ludzi i napędzaniu zmian społecznych.

Przebieg warsztatu

CZĘŚĆ I: Odkrywanie tożsamości poprzez autoportrety

Cel: Zaangażowanie uczestników do refleksji nad swoją tożsamością i kreatywnego wyrażania siebie poprzez tworzenie autoportretów.

Czas trwania: 1 godzina lub czas regulowany w zależności od zakresu projektu i dostępności uczestników

Potrzebne materiały:

- Papier do rysowania lub płótno
- Ołówki, gumki i temperówki
- Kolorowe ołówki, markery lub farby
- Lustra (opcjonalnie)
- Fartuchy lub stare koszule do ochrony odzieży
- Podpowiedzi odblaskowe (pytania lub stwierdzenia dotyczące tożsamości)

Wstęp:

Ćwiczenie rozpoczyna się od omówienia i wyjaśnienia jego celów. Omów koncepcję tożsamości i sposób, w jaki obejmuje ona różne aspekty, takie jak pochodzenie kulturowe, zainteresowania, wartości i doświadczenia. Podkreśl, że tożsamość każdej osoby jest wyjątkowa i warta zbadania.

Rozgrzewka:

Zacznij od krótkiej rozgrzewki, aby uczestnicy oswoili się z ideą rysowania autoportretów. Może to być szybkie ćwiczenie polegające na szkicowaniu skupiającym się na rysach twarzy lub dyskusja na temat słynnych autoportretów i tego, co ujawniają one na temat artystów.

Watermark

Główne działania

1. Rozdaj każdemu uczestnikowi kartkę papieru lub płótna do rysowania oraz przybory plastyczne.
2. Zachęć uczestników do znalezienia wygodnej przestrzeni do pracy i zaproś ich do tworzenia autoportretów. Mogą używać lusterek do obserwacji rysów twarzy lub pracować z pamięci.
3. Podczas gdy uczestnicy pracują nad swoimi autoportretami, krążcie po sali, oferując wskazówki, zachętę i pomoc w razie potrzeby. Zachęć uczestników do eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami, aby autentycznie wyrazić siebie.
4. Podczas pracy zadawaj uczestnikom refleksyjne pytania lub stwierdzenia dotyczące tożsamości. Na przykład:
 - „Jakie aspekty swojej tożsamości chcesz podkreślić w swoim autoportrecie?”
 - „Jak wyrażasz swoje pochodzenie kulturowe poprzez swój wygląd lub mimikę?”
 - „Jakie emocje lub doświadczenia chcesz przekazać w swoim autoportrecie?”
 - „Jak stworzenie tego autoportretu wpływa na Twoje samopoczucie?”
5. Daj uczestnikom wystarczającą ilość czasu na wykonanie autoportretów.

Dyskusja:

Po ukończeniu autoportretów zbierz uczestników na dyskusję grupową lub sesję refleksji. Poproś uczestników, aby podzielili się z grupą swoimi autoportretami i omówili następujące kwestie:

- Co zainspirowało ich wybory artystyczne?
- Co odkryli osobiście tworząc autoportrety?
- Co myślą o przedstawianiu swojej tożsamości w swoich dziełach sztuki?
- Jakie podobieństwa lub różnice zauważają pomiędzy autoportretami stworzonymi przez różnych uczestników?
- Jak można wykorzystać sztukę jako narzędzie wyrażania siebie i eksploracji tożsamości?

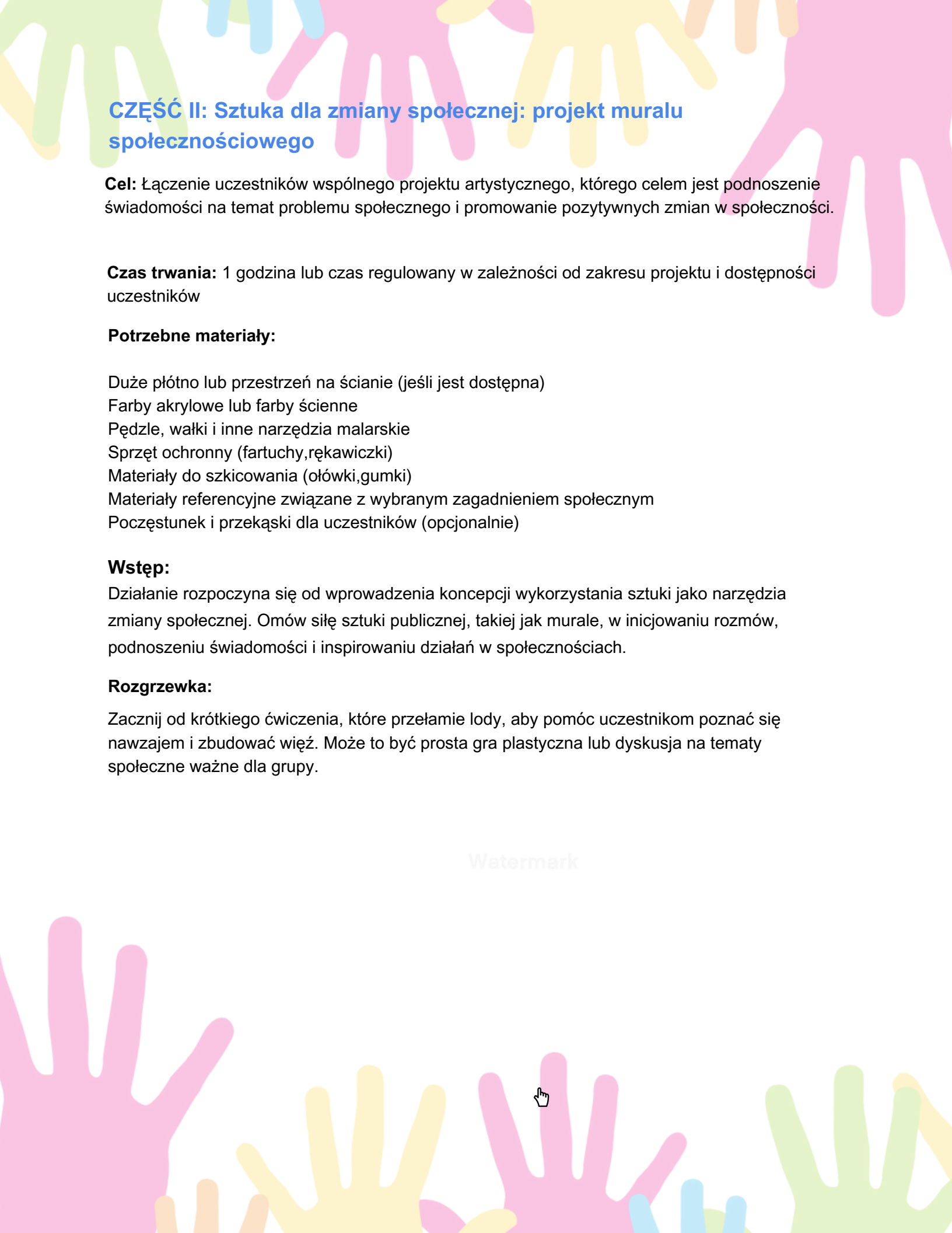
Wniosek:

Zakończ ćwiczenie, dziękując uczestnikom za udział i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Zachęć ich, aby nadal odkrywali swoją tożsamość poprzez sztukę i wyrażanie siebie.

Dalsze działania: Zapewnij zasoby lub sugestie dotyczące dalszej eksploracji tematów związanych z tożsamością, takie jak książki, artykuły lub wydarzenia społeczne. Zachęć uczestników do dalszego tworzenia sztuki jako środka wyrażania siebie i refleksji.

Ocena:

Zastanów się nad sukcesem działania i zbierz informacje zwrotne od uczestników. Zastanów się, które aspekty zadziałały dobrze, a co można ulepszyć w przyszłych sesjach. Wykorzystaj tę informację zwrotną, aby w przyszłości udoskonalić i ulepszyć podobne działania związane z kształceniem pozaformalnym.

CZĘŚĆ II: Sztuka dla zmiany społecznej: projekt muralu społecznościowego

Cel: Łączenie uczestników wspólnego projektu artystycznego, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat problemu społecznego i promowanie pozytywnych zmian w społeczności.

Czas trwania: 1 godzina lub czas regulowany w zależności od zakresu projektu i dostępności uczestników

Potrzebne materiały:

Duże płótno lub przestrzeń na ścianie (jeśli jest dostępna)

Farby akrylowe lub farby ściennie

Pędzle, wałki i inne narzędzia malarskie

Sprzęt ochronny (fartuchy, rękawiczki)

Materiały do szkicowania (ołówki, gumki)

Materiały referencyjne związane z wybranym zagadnieniem społecznym

Poczęstunek i przekąski dla uczestników (opcjonalnie)

Wstęp:

Działanie rozpoczyna się od wprowadzenia koncepcji wykorzystania sztuki jako narzędzia zmiany społecznej. Omów siłę sztuki publicznej, takiej jak murale, w inicjowaniu rozmów, podnoszeniu świadomości i inspirowaniu działań w społecznościach.

Rozgrzewka:

Zacznij od krótkiego ćwiczenia, które przełamie lody, aby pomóc uczestnikom poznać się nawzajem i zbudować więź. Może to być prosta gra plastyczna lub dyskusja na tematy społeczne ważne dla grupy.

Watermark

Główne działania

1. Wybierz problem społeczny, który jest istotny dla społeczności i rezonuje z uczestnikami. Może to dotyczyć wszystkiego, od ochrony środowiska, przez równość płci, po sprawiedliwość rasową.
2. Przemysłcie pomysły na projekt muralu, biorąc pod uwagę wybrany problem społeczny i przesłanie, jakie grupa chce przekazać. Zachęć uczestników do podzielenia się przemyśleniami i współpracy nad projektem.
3. Po ukończeniu projektu naszkicuj go na płótnie lub ścianie. Pozwól uczestnikom podzielić się swoimi pomysłami i wprowadzić poprawki w razie potrzeby.
4. Podziel mural na łatwe do zarządzania sekcje i przydziel każdą sekcję małym grupom lub indywidualnym uczestnikom.
5. Zapewnij uczestnikom niezbędne materiały i wskazówki do namalowania przypisanych im fragmentów muralu. Zachęcaj do kreatywności i ekspresji artystycznej, pozostając wiernym ogólnemu projektowi i przesłaniu.
6. W miarę postępu prac nad murem organizuj regularne wizyty i sesje refleksji, aby omówić postęp, stawić czoła wszelkim wyzwaniom i świętować osiągnięcia.
7. Zachęć uczestników, aby zapraszali przyjaciół, rodzinę i członków społeczności do wniesienia wkładu w powstanie muralu i przyłączenia się do projektu.

Dyskusja:

Po ukończeniu muralu zbierz uczestników na dyskusję grupową lub sesję refleksji. Poproś ich, aby podzielili się przemyśleniami i uczuciami na temat projektu i jego wpływu na społeczność. Omów, w jaki sposób sztuka może być wykorzystana jako katalizator zmian społecznych i jak mural może nadal inicjować rozmowy i inspirować do działania.

Wniosek:

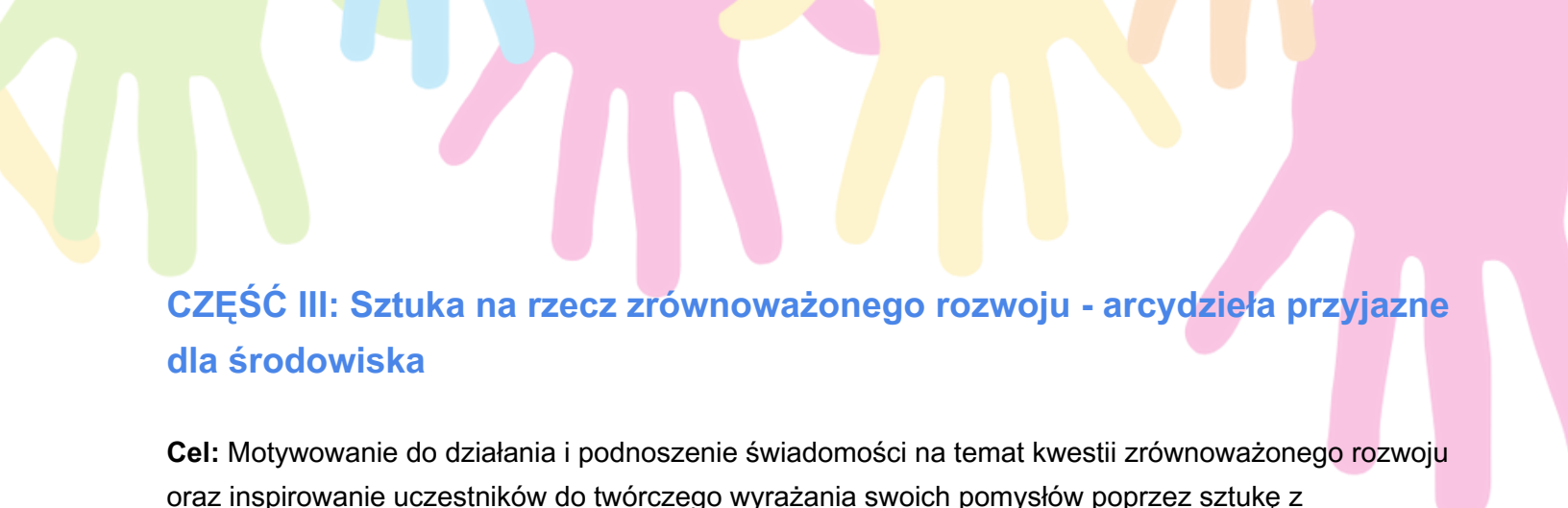
Zakończ projekt poprzez odsłonięcie ukończonego muralu społeczności podczas publicznej ceremonii lub wydarzenia. Podziękuj uczestnikom za kreatywność, współpracę i zaangażowanie w wprowadzanie pozytywnych zmian poprzez sztukę.

Dalsze działania:

Zachęć uczestników, aby w dalszym ciągu opowiadali się za wybraną kwestią społeczną i odkrywali inne możliwości wykorzystania sztuki jako narzędzia zmiany społecznej. Rozważ zorganizowanie dodatkowych projektów artystycznych społeczności lub nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami, aby dalej współpracować ze społecznością.

Ocena:

Zastanów się nad sukcesem projektu i zbierz opinie od uczestników i członków społeczności. Zastanów się, które aspekty sprawdziły się dobrze, a co można ulepszyć w przyszłych projektach murali. Wykorzystaj tę informację zwrotną, aby w przyszłości udoskonalić i udoskonalić podobne działania z zakresu edukacji pozaformalnej.

CZĘŚĆ III: Sztuka na rzecz zrównoważonego rozwoju - arcydzieła przyjazne dla środowiska

Cel: Motywowanie do działania i podnoszenie świadomości na temat kwestii zrównoważonego rozwoju oraz inspirowanie uczestników do twórczego wyrażania swoich pomysłów poprzez sztukę z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i przyjaznych dla środowiska.

Czas trwania: 1 godzina lub czas regulowany w zależności od zakresu projektu i dostępności uczestników

Potrzebne materiały:

- Materiały pochodzące z recyklingu (np. karton, gazety, czasopisma, skrawki starych tkanin, kapsle od butelek itp.)
- Ekologiczne artykuły plastyczne (np. nietoksyczne farby, naturalne pędzle, papier z recyklingu)
- Klej, nożyczki i inne narzędzia rzemieślnicze
- Papier do rysowania lub płótno (opcjonalnie)
- Fartuchy lub stare koszule do ochrony odzieży
- Materiały referencyjne na temat zrównoważonego rozwoju (książki, artykuły, obrazy)

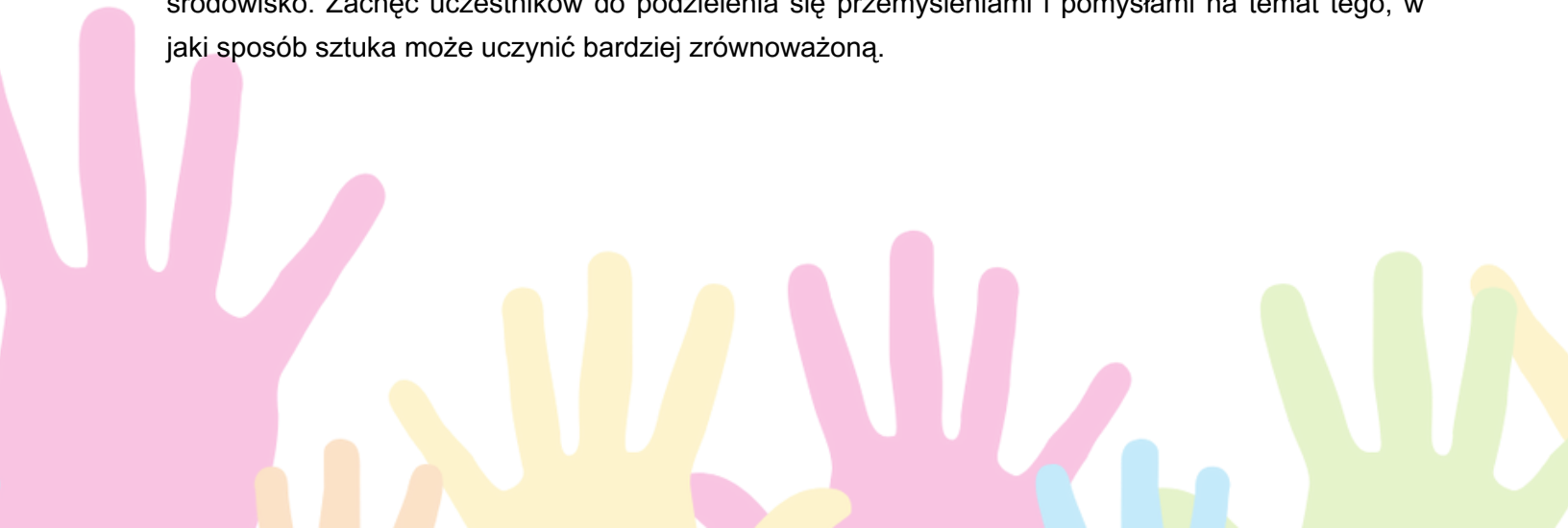
Wstęp:

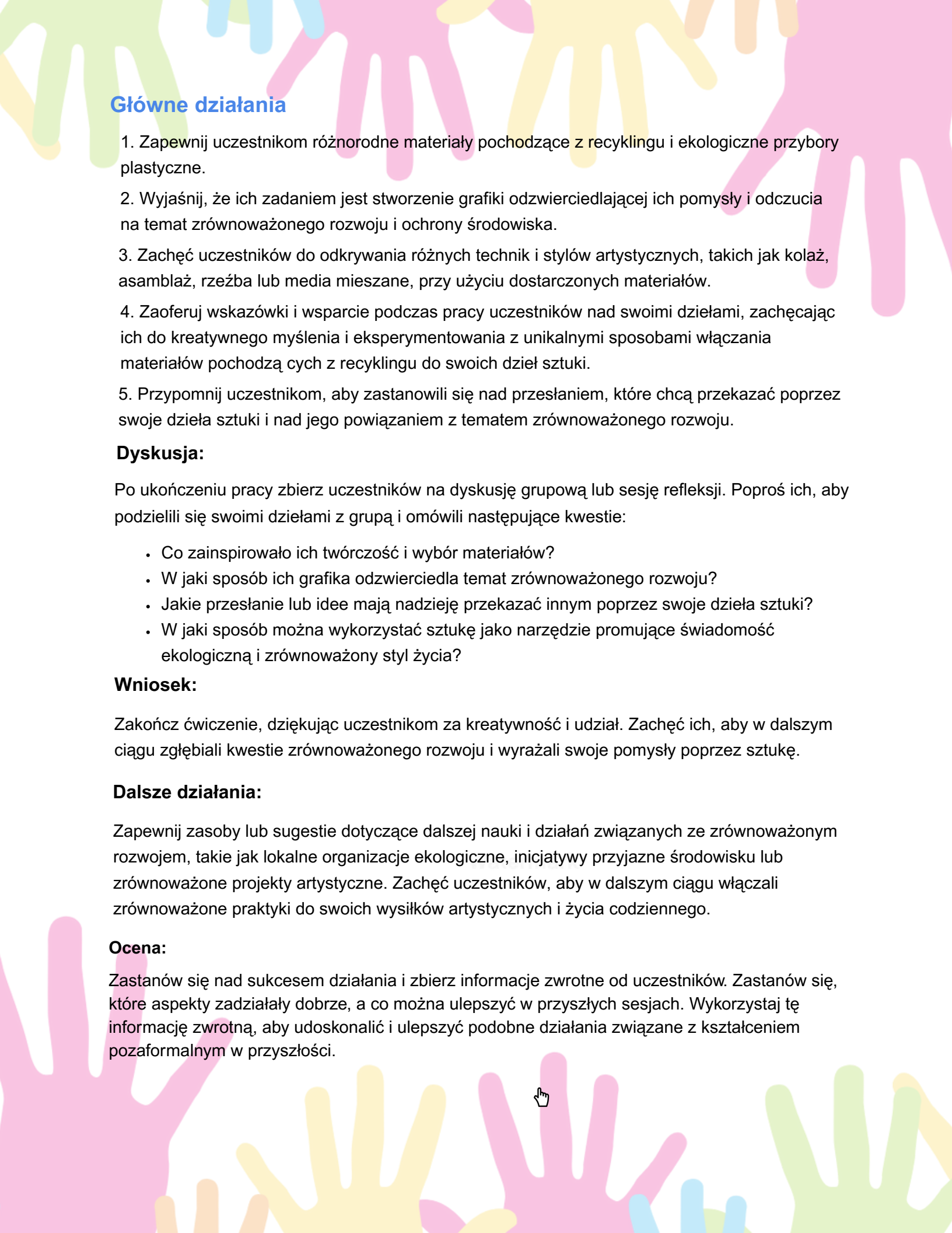
Rozpocznij od wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia w ochronie środowiska i oszczędzaniu zasobów. Przedyskutuj, w jaki sposób sztuka może być wykorzystana jako potężne narzędzie podnoszenia świadomości i promowania pozytywnych zmian.

Rozgrzewka:

Zacznij od krótkiej dyskusji na temat wpływu różnych materiałów i technik artystycznych na środowisko. Zachęć uczestników do podzielenia się przemyśleniami i pomysłami na temat tego, w jaki sposób sztuka może uczynić bardziej zrównoważoną.

Watermark

Główne działania

1. Zapewnij uczestnikom różnorodne materiały pochodzące z recyklingu i ekologiczne przybory plastyczne.
2. Wyjaśnij, że ich zadaniem jest stworzenie grafiki odzwierciedlającej ich pomysły i odczucia na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
3. Zachęć uczestników do odkrywania różnych technik i stylów artystycznych, takich jak kolaż, asamblaż, rzeźba lub media mieszane, przy użyciu dostarczonych materiałów.
4. Zaoferuj wskazówki i wsparcie podczas pracy uczestników nad swoimi dziełami, zachęcając ich do kreatywnego myślenia i eksperymentowania z unikalnymi sposobami włączania materiałów pochodzących z recyklingu do swoich dzieł sztuki.
5. Przypomnij uczestnikom, aby zastanowili się nad przesłaniem, które chcą przekazać poprzez swoje dzieła sztuki i nad jego powiązaniem z tematem zrównoważonego rozwoju.

Dyskusja:

Po ukończeniu pracy zbierz uczestników na dyskusję grupową lub sesję refleksji. Poproś ich, aby podzielili się swoimi dziełami z grupą i omówili następujące kwestie:

- Co zainspirowało ich twórczość i wybór materiałów?
- W jaki sposób ich grafika odzwierciedla temat zrównoważonego rozwoju?
- Jakie przesłanie lub idee mają nadzieję przekazać innym poprzez swoje dzieła sztuki?
- W jaki sposób można wykorzystać sztukę jako narzędzie promujące świadomość ekologiczną i zrównoważony styl życia?

Wniosek:

Zakończ ćwiczenie, dziękując uczestnikom za kreatywność i udział. Zachęć ich, aby w dalszym ciągu zgłębiali kwestie zrównoważonego rozwoju i wyrażali swoje pomysły poprzez sztukę.

Dalsze działania:

Zapewnij zasoby lub sugestie dotyczące dalszej nauki i działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, takie jak lokalne organizacje ekologiczne, inicjatywy przyjazne środowisku lub zrównoważone projekty artystyczne. Zachęć uczestników, aby w dalszym ciągu włączali zrównoważone praktyki do swoich wysiłków artystycznych i życia codziennego.

Ocena:

Zastanów się nad sukcesem działania i zbierz informacje zwrotne od uczestników. Zastanów się, które aspekty zadziałały dobrze, a co można ulepszyć w przyszłych sesjach. Wykorzystaj tę informację zwrotną, aby udoskonalić i ulepszyć podobne działania związane z kształceniem pozaformalnym w przyszłości.