

Co-funded by
the European Union

COEUR COURAGE

АРТиВіЗМ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Виключну відповідальність за цю публікацію несе автор. Європейський Союз не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в даній публікації. Ця робота ліцензована за [універсальною ліцензією CC0 1.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Опис

Цей семінар, присвячений артивізму, є частиною проєкту «Кер Кураж». Артивізм – це поєднання мистецтва та активізму, де творче самовираження використовується як потужний інструмент для соціальних та політичних змін. За допомогою різних форм мистецтва (таких як образотворче мистецтво, театр, музика та література) артивісти передають повідомлення, що підвищують обізнаність, провокують роздуми та надихають на дії щодо критичних питань. При цьому використовуючи емоційну та комунікативну силу мистецтва, артивізм прагне кинути виклик несправедливості, сприяти соціальній рівності та стимулювати позитивні зміни в суспільстві. Такий підхід не лише залучає та мобілізує громади, але й сприяє діалогу та взаєморозумінню навколо важливих питань.

Цілі навчання на семінарі

Учасники розвивають глибоке розуміння соціальних, політичних та екологічних проблем, усвідомлюючи основні причини й наслідки несправедливості та нерівності. Учасники розуміють принципи та стратегії активізму, навчаючись використовувати мистецтво як інструмент для адвокації та просування ідей. Учасники вдосконалюють художні навички в різних сферах, дозволяючи ефективно передавати потужні послання та емоції через своє мистецтво.

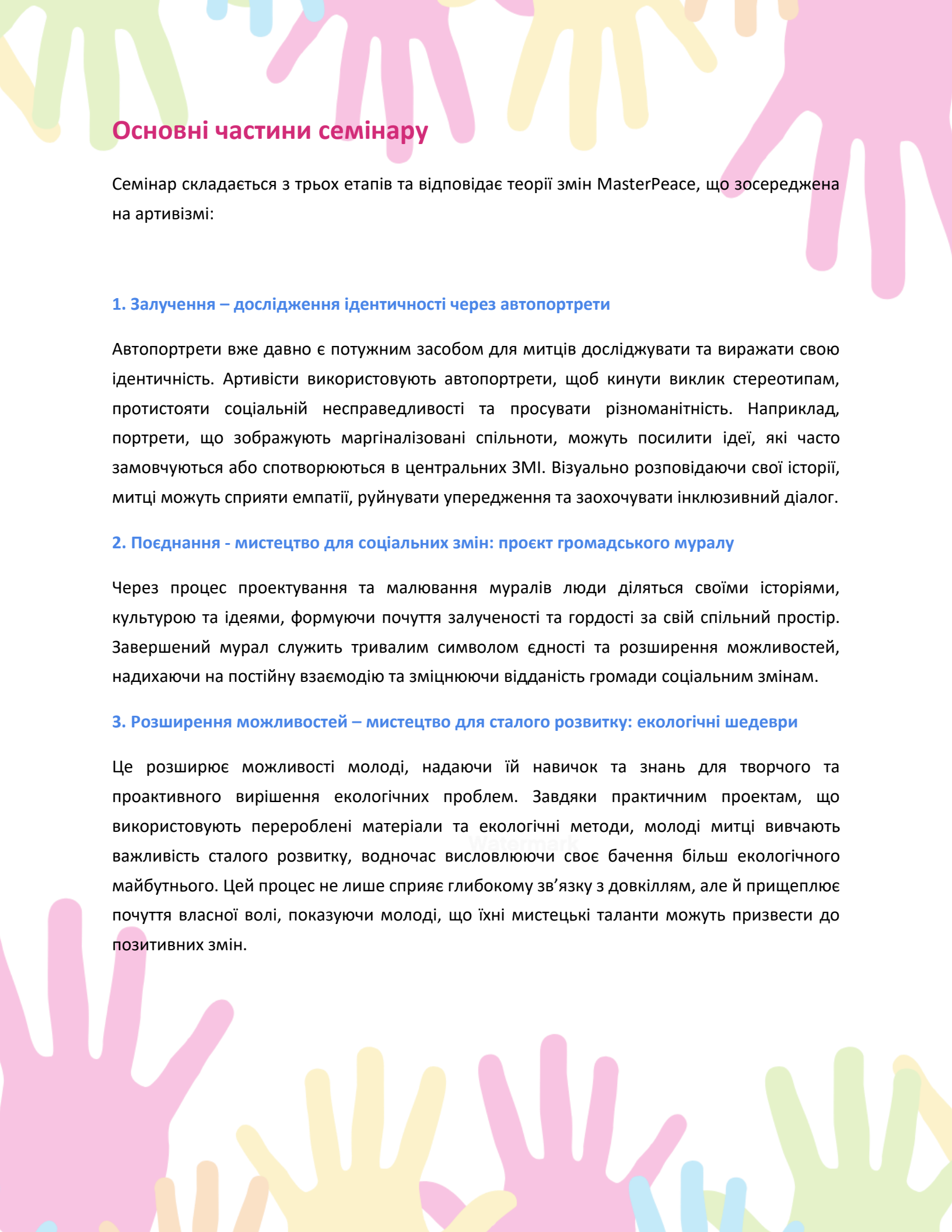
Цільова група:

Молодь віком від 16 років

Тривалість

3 години

Допоміжні матеріали (робочий зошит) для семінару: [посилання на Canva](#)

Основні частини семінару

Семінар складається з трьох етапів та відповідає теорії змін MasterPeace, що зосереджена на артивізмі:

1. Залучення – дослідження ідентичності через автопортрети

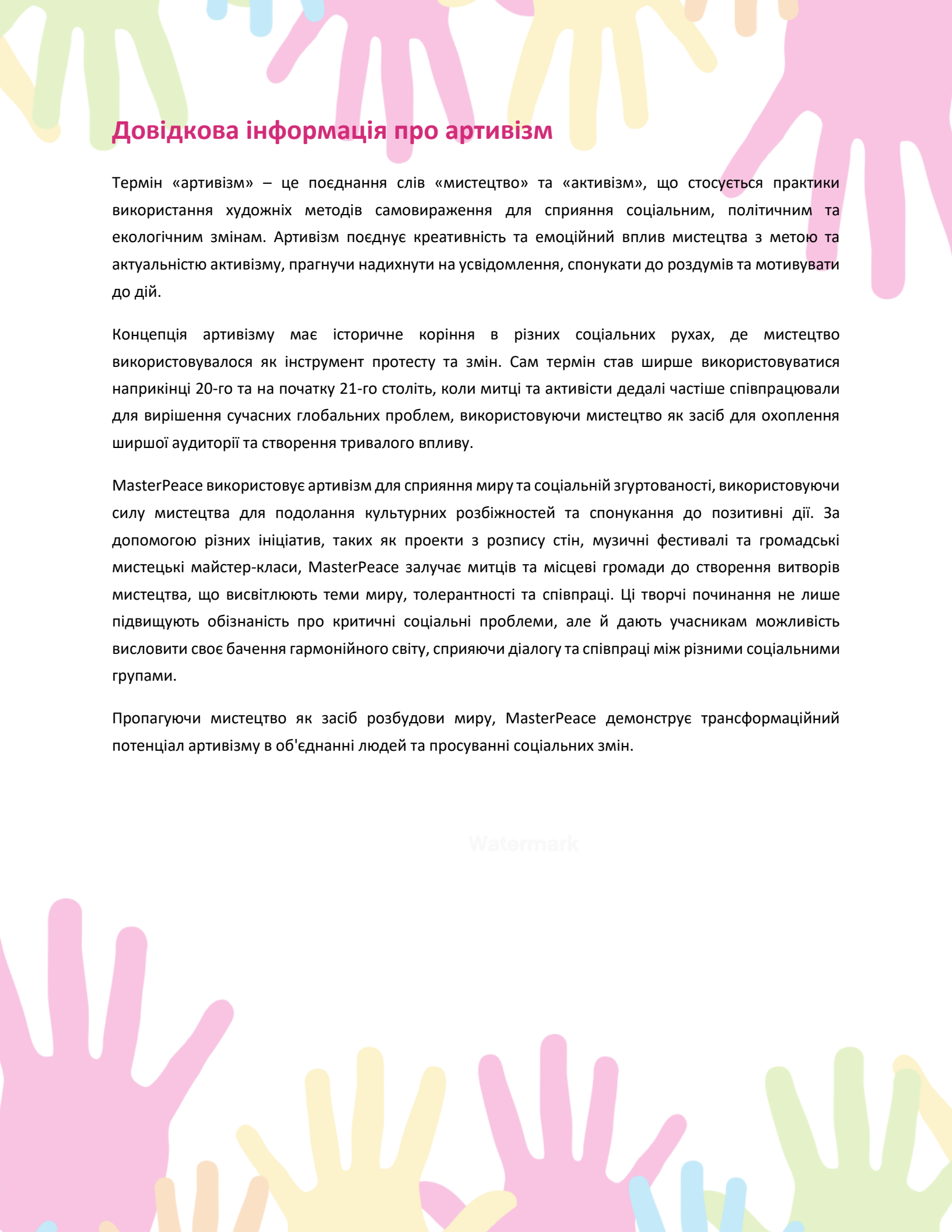
Автопортрети вже давно є потужним засобом для митців досліджувати та виражати свою ідентичність. Артивісти використовують автопортрети, щоб кинути виклик стереотипам, протистояти соціальній несправедливості та просувати різноманітність. Наприклад, портрети, що зображують маргіналізовані спільноти, можуть посилити ідеї, які часто замовчуються або спотворюються в центральних ЗМІ. Візуально розповідаючи свої історії, митці можуть сприяти емпатії, руйнувати упередження та заохочувати інклюзивний діалог.

2. Поєднання - мистецтво для соціальних змін: проєкт громадського муралу

Через процес проектування та малювання муралів люди діляться своїми історіями, культурою та ідеями, формуючи почуття залученості та гордості за свій спільний простір. Завершений мурал служить тривалим символом єдності та розширення можливостей, надихаючи на постійну взаємодію та зміцнюючи відданість громади соціальним змінам.

3. Розширення можливостей – мистецтво для сталого розвитку: екологічні шедеври

Це розширює можливості молоді, надаючи їй навичок та знань для творчого та проактивного вирішення екологічних проблем. Завдяки практичним проєктам, що використовують перероблені матеріали та екологічні методи, молоді митці вивчають важливість сталого розвитку, водночас висловлюючи своє бачення більш екологічного майбутнього. Цей процес не лише сприяє глибокому зв'язку з довкіллям, але й прищеплює почуття власної волі, показуючи молоді, що їхні мистецькі таланти можуть призвести до позитивних змін.

Довідкова інформація про артивізм

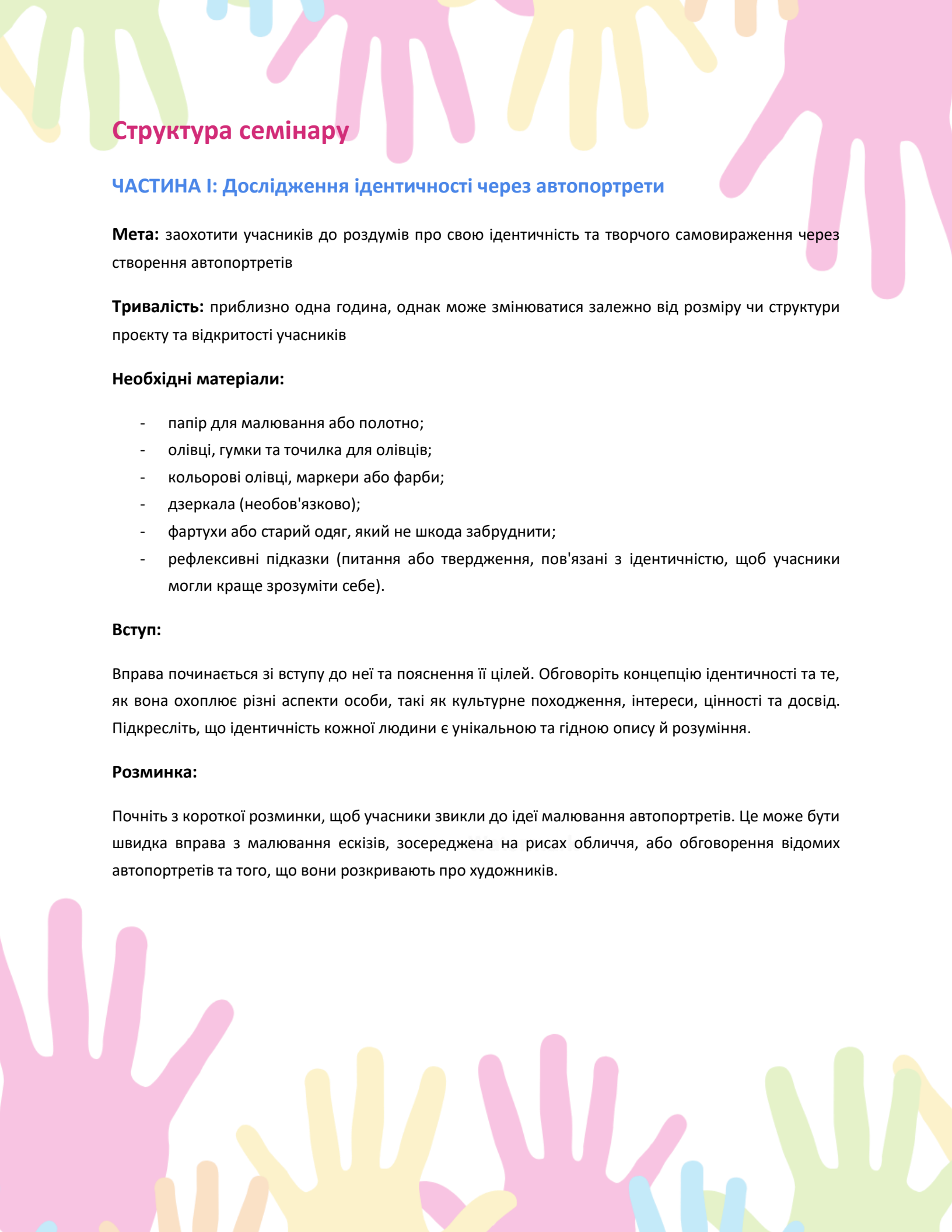
Термін «артивізм» – це поєднання слів «мистецтво» та «активізм», що стосується практики використання художніх методів самовираження для сприяння соціальним, політичним та екологічним змінам. Артивізм поєднує креативність та емоційний вплив мистецтва з метою та актуальністю активізму, прагнучи надихнути на усвідомлення, спонукати до роздумів та мотивувати до дій.

Концепція артивізму має історичне коріння в різних соціальних рухах, де мистецтво використовувалося як інструмент протесту та змін. Сам термін став ширше використовуватися наприкінці 20-го та на початку 21-го століть, коли митці та активісти дедалі частіше співпрацювали для вирішення сучасних глобальних проблем, використовуючи мистецтво як засіб для охоплення ширшої аудиторії та створення тривалого впливу.

MasterPeace використовує артивізм для сприяння миру та соціальній згуртованості, використовуючи силу мистецтва для подолання культурних розбіжностей та спонукання до позитивні дії. За допомогою різних ініціатив, таких як проекти з розпису стін, музичні фестивалі та громадські мистецькі майстер-класи, MasterPeace залучає митців та місцеві громади до створення витворів мистецтва, що висвітлюють теми миру, толерантності та співпраці. Ці творчі починання не лише підвищують обізнаність про критичні соціальні проблеми, але й дають учасникам можливість висловити своє бачення гармонійного світу, сприяючи діалогу та співпраці між різними соціальними групами.

Пропагуючи мистецтво як засіб розбудови миру, MasterPeace демонструє трансформаційний потенціал артивізму в об'єднанні людей та просуванні соціальних змін.

Watermark

Структура семінару

ЧАСТИНА I: Дослідження ідентичності через автопортрети

Мета: заохотити учасників до роздумів про свою ідентичність та творчого самовираження через створення автопортретів

Тривалість: приблизно одна година, однак може змінюватися залежно від розміру чи структури проєкту та відкритості учасників

Необхідні матеріали:

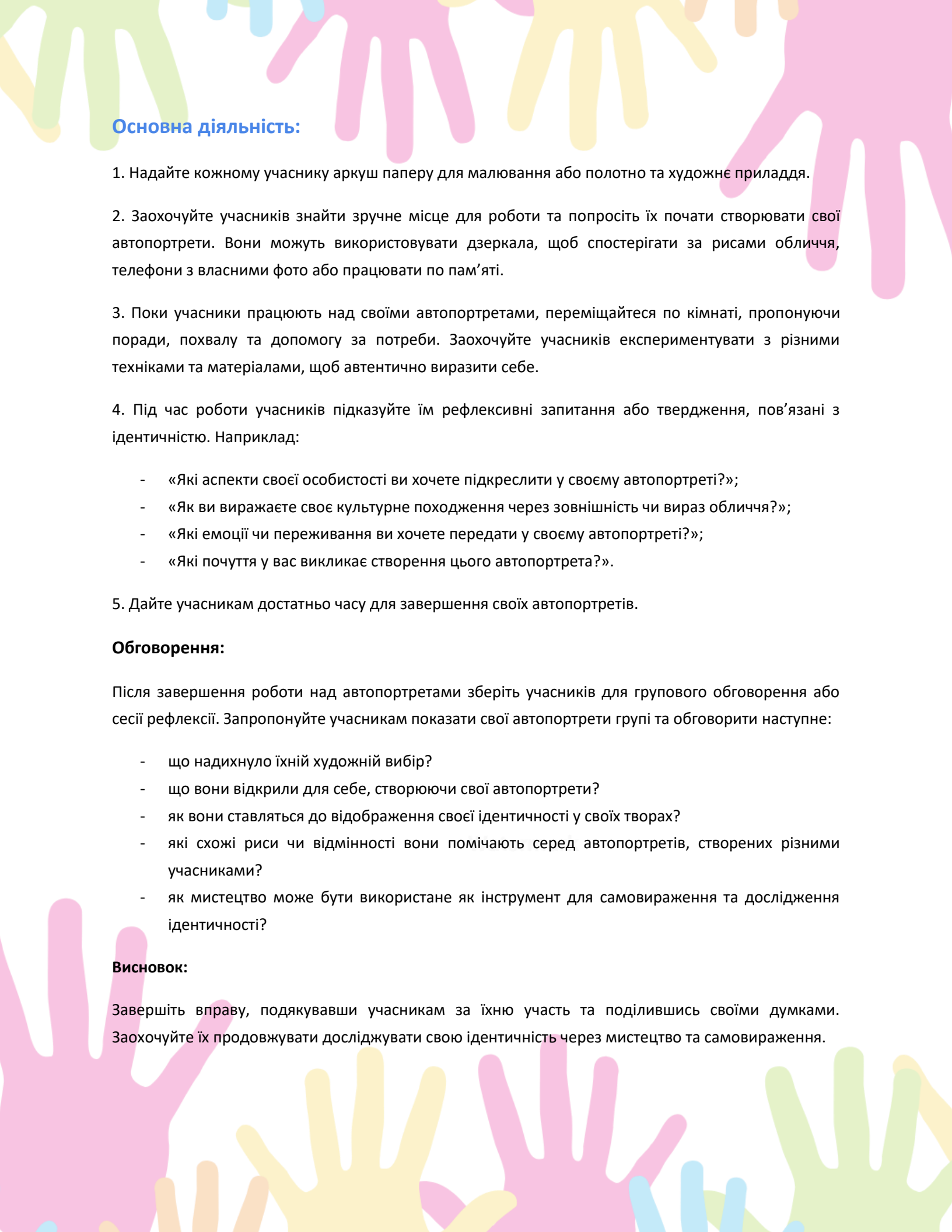
- папір для малювання або полотно;
- олівці, гумки та точилка для олівців;
- кольорові олівці, маркери або фарби;
- дзеркала (необов'язково);
- фартухи або старий одяг, який не шкода забруднити;
- рефлексивні підказки (питання або твердження, пов'язані з ідентичністю, щоб учасники могли краще зрозуміти себе).

Вступ:

Вправа починається зі вступу до неї та пояснення її цілей. Обговоріть концепцію ідентичності та те, як вона охоплює різні аспекти особи, такі як культурне походження, інтереси, цінності та досвід. Підкресліть, що ідентичність кожної людини є унікальною та гідною опису й розуміння.

Розминка:

Почніть з короткої розминки, щоб учасники звикли до ідеї малювання автопортретів. Це може бути швидка вправа з малювання ескізів, зосереджена на рисах обличчя, або обговорення відомих автопортретів та того, що вони розкривають про художників.

Основна діяльність:

1. Надайте кожному учаснику аркуш паперу для малювання або полотно та художнє приладдя.
2. Заохочуйте учасників знайти зручне місце для роботи та попросіть їх почати створювати свої автопортрети. Вони можуть використовувати дзеркала, щоб спостерігати за рисами обличчя, телефони з власними фото або працювати по пам'яті.
3. Поки учасники працюють над своїми автопортретами, переміщайтеся по кімнаті, пропонуючи поради, похвалу та допомогу за потреби. Заохочуйте учасників експериментувати з різними техніками та матеріалами, щоб автентично виразити себе.
4. Під час роботи учасників підказуйте їм рефлексивні запитання або твердження, пов'язані з ідентичністю. Наприклад:
 - «Які аспекти своєї особистості ви хочете підкреслити у своєму автопортреті?»;
 - «Як ви виражаєте своє культурне походження через зовнішність чи вираз обличчя?»;
 - «Які емоції чи переживання ви хочете передати у своєму автопортреті?»;
 - «Які почуття у вас викликає створення цього автопортрета?».
5. Дайте учасникам достатньо часу для завершення своїх автопортретів.

Обговорення:

Після завершення роботи над автопортретами зберіть учасників для групового обговорення або сесії рефлексії. Запропонуйте учасникам показати свої автопортрети групі та обговорити наступне:

- що надихнуло їхній художній вибір?
- що вони відкрили для себе, створюючи свої автопортрети?
- як вони ставляться до відображення своєї ідентичності у своїх творах?
- які схожі риси чи відмінності вони помічають серед автопортретів, створених різними учасниками?
- як мистецтво може бути використане як інструмент для самовираження та дослідження ідентичності?

Висновок:

Завершіть вправу, подякувавши учасникам за їхню участь та поділившись своїми думками. Заохочуйте їх продовжувати досліджувати свою ідентичність через мистецтво та самовираження.

Подальші дії:

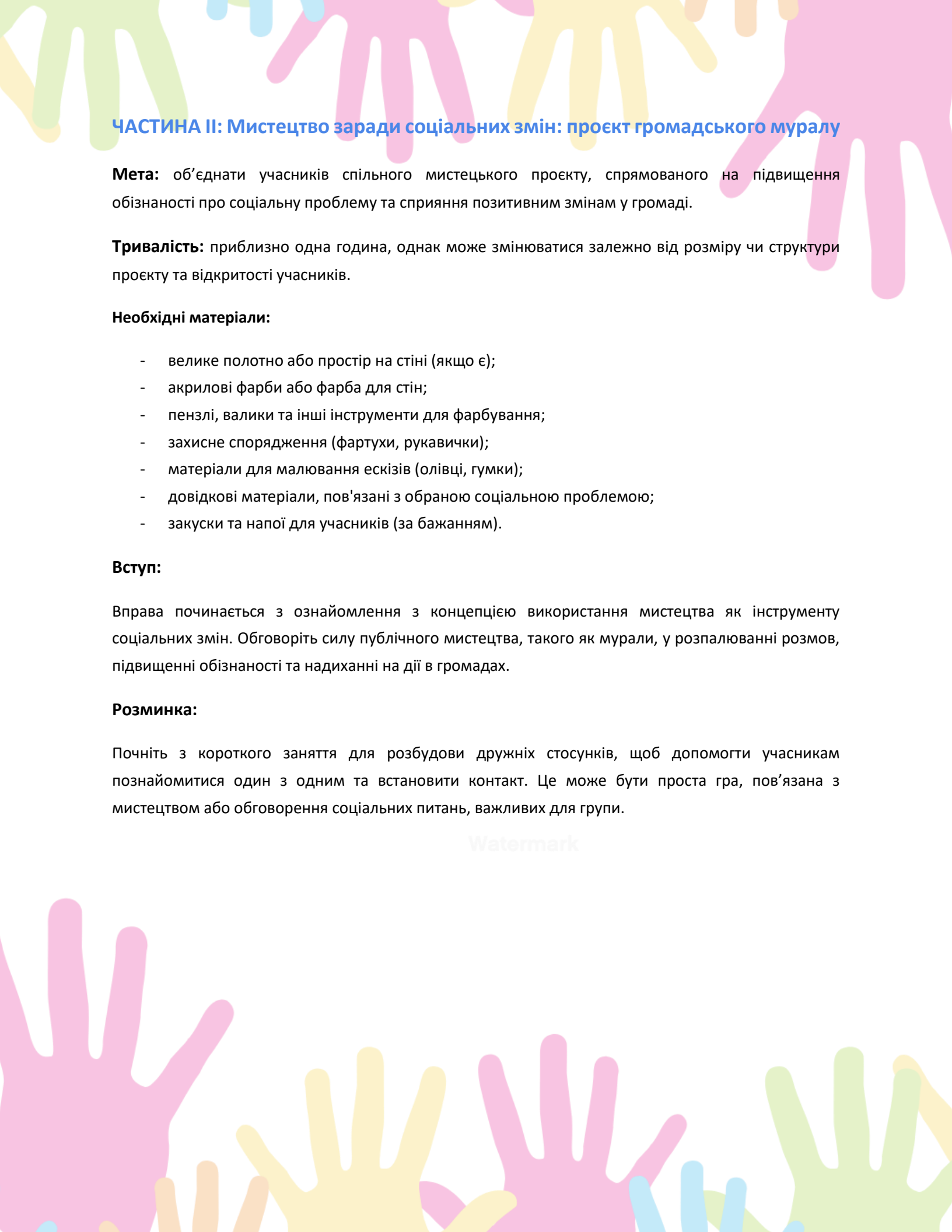
Надайте ресурси або пропозиції (книги, матеріали, посилання або громадські заходи) для подальшого дослідження тем, пов'язаних з ідентичністю. Заохочуйте учасників продовжувати використовувати мистецтво як засіб самовираження та рефлексії.

Оцінювання:

Поміркуйте над успіхом заходу та зберіть відгуки учасників. Розгляньте, які аспекти спрацювали добре, а що можна покращити для майбутніх тренінгів. Використовуйте цей відгук для вдосконалення та покращення подібних заходів неформального навчання в майбутньому.

Watermark

ЧАСТИНА II: Мистецтво заради соціальних змін: проєкт громадського муралу

Мета: об'єднати учасників спільного мистецького проєкту, спрямованого на підвищення обізнаності про соціальну проблему та сприяння позитивним змінам у громаді.

Тривалість: приблизно одна година, однак може змінюватися залежно від розміру чи структури проєкту та відкритості учасників.

Необхідні матеріали:

- велике полотно або простір на стіні (якщо є);
- акрилові фарби або фарба для стін;
- пензлі, валики та інші інструменти для фарбування;
- захисне спорядження (фартухи, рукавички);
- матеріали для малювання ескізів (олівці, гумки);
- довідкові матеріали, пов'язані з обраною соціальною проблемою;
- закуски та напої для учасників (за бажанням).

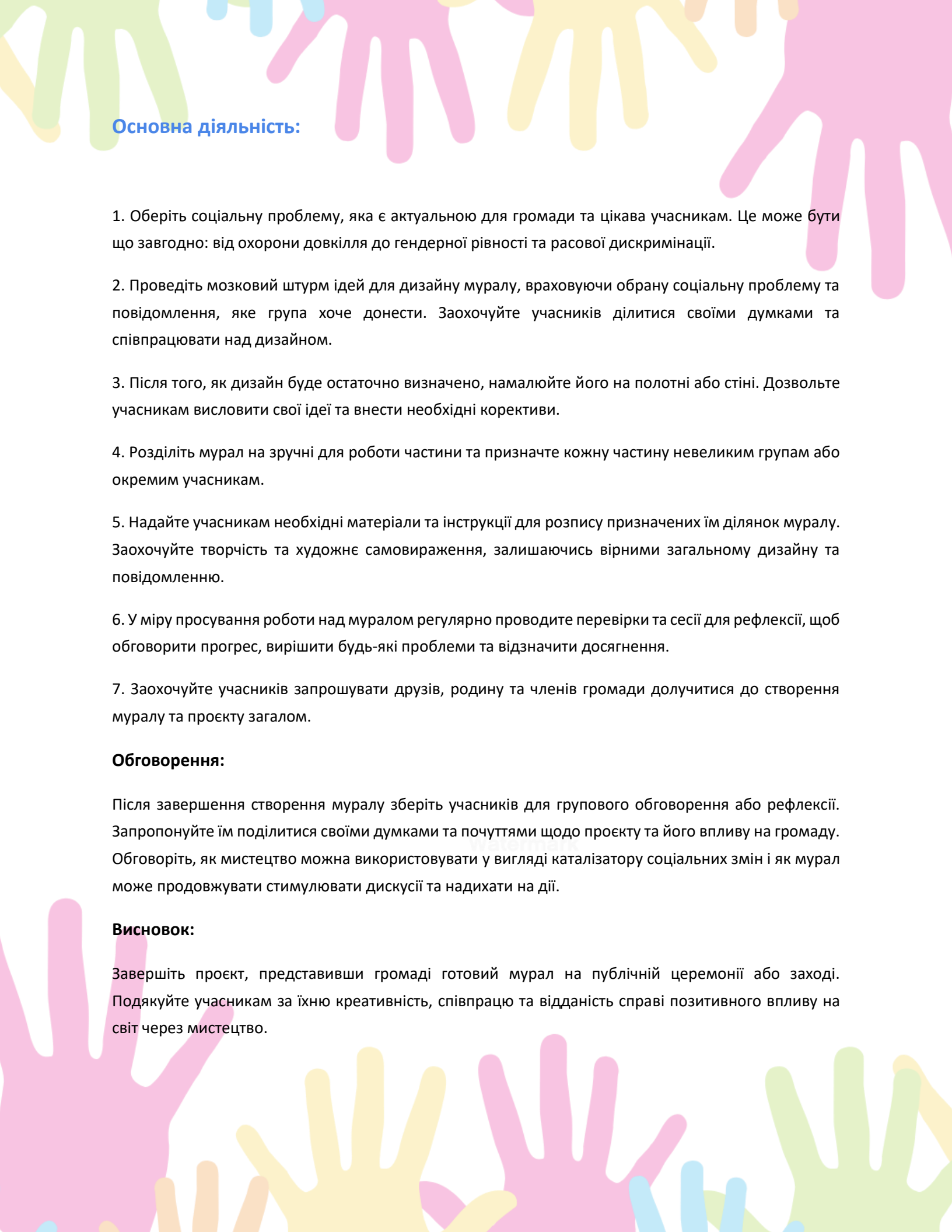
Вступ:

Вправа починається з ознайомлення з концепцією використання мистецтва як інструменту соціальних змін. Обговоріть силу публічного мистецтва, такого як мурали, у розпалюванні розмов, підвищенні обізнаності та надиханні на дії в громадах.

Розминка:

Почніть з короткого заняття для розбудови дружніх стосунків, щоб допомогти учасникам познайомитися один з одним та встановити контакт. Це може бути проста гра, пов'язана з мистецтвом або обговорення соціальних питань, важливих для групи.

Watermark

Основна діяльність:

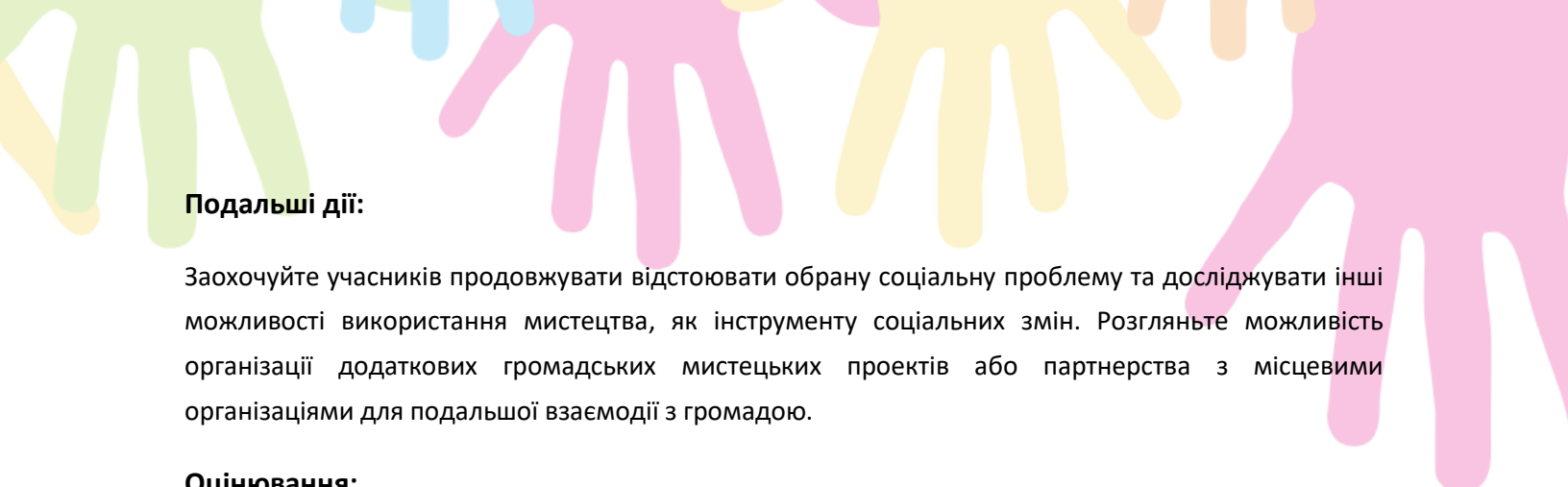
1. Оберіть соціальну проблему, яка є актуальною для громади та цікава учасникам. Це може бути що завгодно: від охорони довкілля до гендерної рівності та расової дискримінації.
2. Проведіть мозковий штурм ідей для дизайну муралу, враховуючи обрану соціальну проблему та повідомлення, яке група хоче донести. Заохочуйте учасників ділитися своїми думками та співпрацювати над дизайном.
3. Після того, як дизайн буде остаточно визначено, намалюйте його на полотні або стіні. Дозвольте учасникам висловити свої ідеї та внести необхідні корективи.
4. Розділіть мурал на зручні для роботи частини та призначте кожну частину невеликим групам або окремим учасникам.
5. Надайте учасникам необхідні матеріали та інструкції для розпису призначених їм ділянок муралу. Заохочуйте творчість та художнє самовираження, залишаючись вірними загальному дизайну та повідомленню.
6. У міру просування роботи над муралом регулярно проводите перевірки та сесії для рефлексії, щоб обговорити прогрес, вирішити будь-які проблеми та відзначити досягнення.
7. Заохочуйте учасників запрошувати друзів, родину та членів громади долучитися до створення муралу та проєкту загалом.

Обговорення:

Після завершення створення муралу зберіть учасників для групового обговорення або рефлексії. Запропонуйте їм поділитися своїми думками та почуттями щодо проєкту та його впливу на громаду. Обговоріть, як мистецтво можна використовувати у вигляді каталізатору соціальних змін і як мурал може продовжувати стимулювати дискусії та надихати на дії.

Висновок:

Завершіть проєкт, представивши громаді готовий мурал на публічній церемонії або заході. Подякуйте учасникам за їхню креативність, співпрацю та відданість справі позитивного впливу на світ через мистецтво.

Подальші дії:

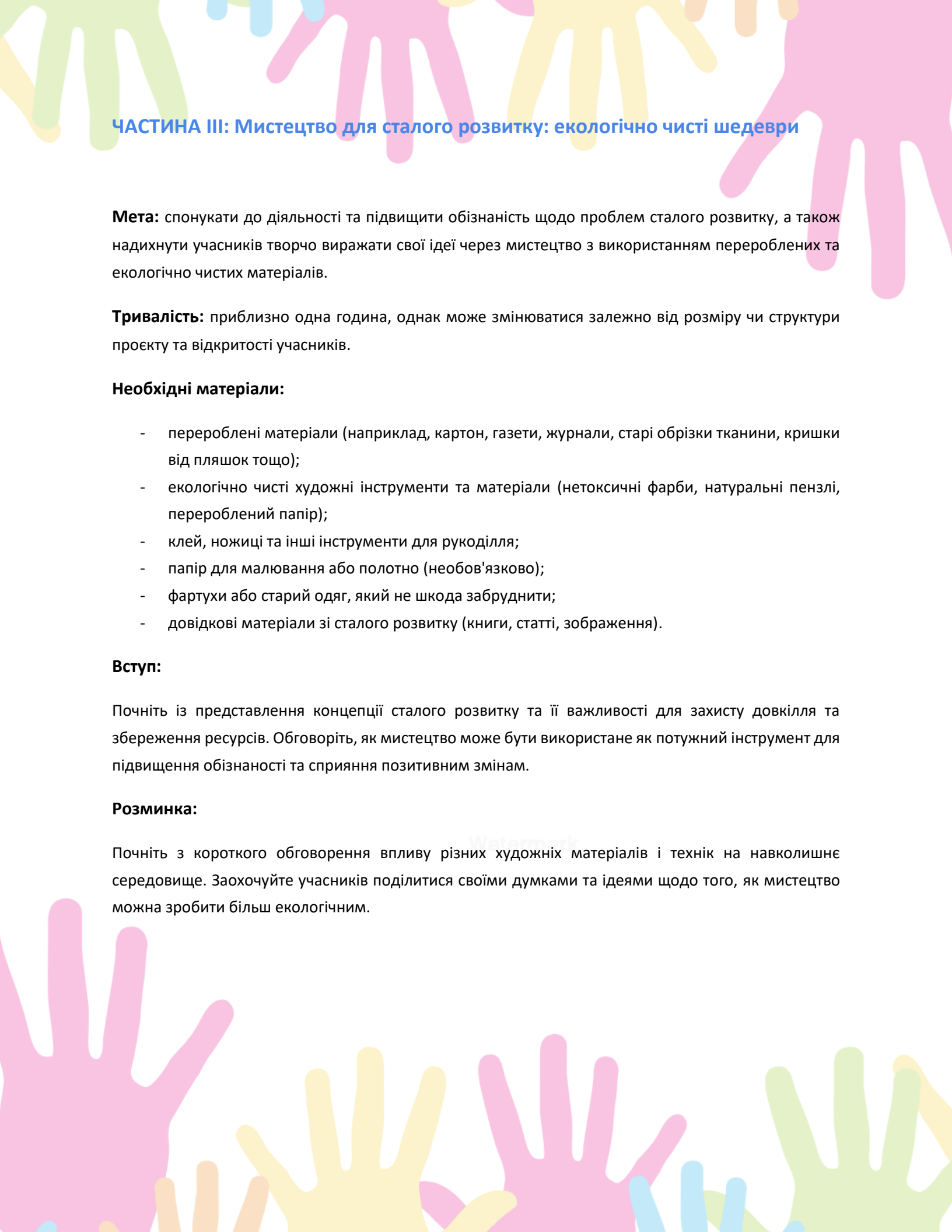
Заохочуйте учасників продовжувати відстоювати обрану соціальну проблему та досліджувати інші можливості використання мистецтва, як інструменту соціальних змін. Розгляньте можливість організації додаткових громадських мистецьких проєктів або партнерства з місцевими організаціями для подальшої взаємодії з громадою.

Оцінювання:

Поміркуйте над успіхом проєкту та зберіть відгуки від учасників і членів громади. Розгляньте, які аспекти спрацювали добре, а що можна покращити для майбутніх проєктів і муралів. Використовуйте ці відгуки для вдосконалення та покращення подібних заходів неформальної освіти в майбутньому.

Watermark

ЧАСТИНА III: Мистецтво для сталого розвитку: екологічно чисті шедеври

Мета: спонукати до діяльності та підвищити обізнаність щодо проблем сталого розвитку, а також надихнути учасників творчо виражати свої ідеї через мистецтво з використанням перероблених та екологічно чистих матеріалів.

Тривалість: приблизно одна година, однак може змінюватися залежно від розміру чи структури проєкту та відкритості учасників.

Необхідні матеріали:

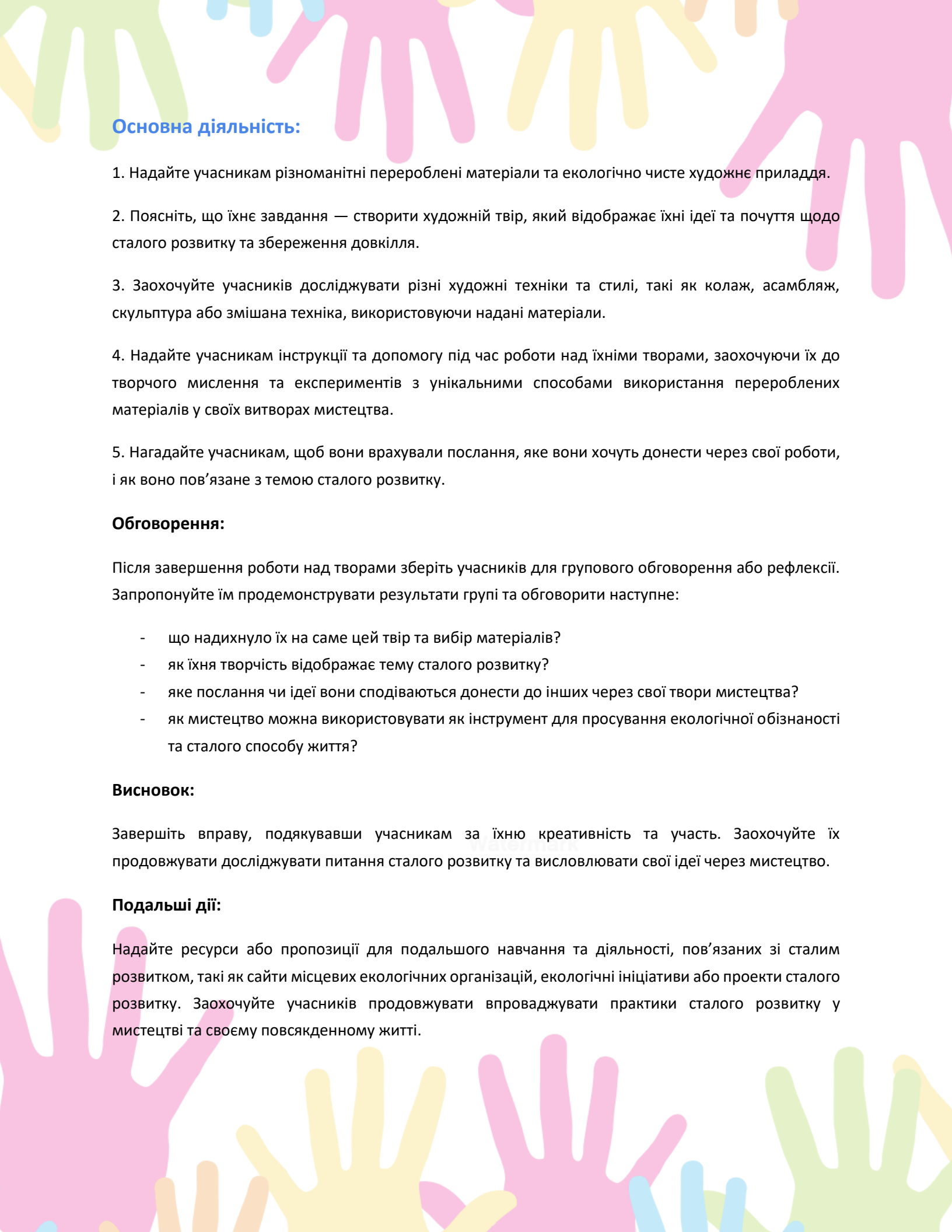
- перероблені матеріали (наприклад, картон, газети, журнали, старі обрізки тканини, кришки від пляшок тощо);
- екологічно чисті художні інструменти та матеріали (нетоксичні фарби, натуральні пензлі, перероблений папір);
- клей, ножиці та інші інструменти для рукоділля;
- папір для малювання або полотно (необов'язково);
- фартухи або старий одяг, який не шкода забруднити;
- довідкові матеріали зі сталого розвитку (книги, статті, зображення).

Вступ:

Почніть із представлення концепції сталого розвитку та її важливості для захисту довкілля та збереження ресурсів. Обговоріть, як мистецтво може бути використане як потужний інструмент для підвищення обізнаності та сприяння позитивним змінам.

Розминка:

Почніть з короткого обговорення впливу різних художніх матеріалів і технік на навколишнє середовище. Заохочуйте учасників поділитися своїми думками та ідеями щодо того, як мистецтво можна зробити більш екологічним.

Основна діяльність:

1. Надайте учасникам різноманітні перероблені матеріали та екологічно чисте художнє приладдя.
2. Поясніть, що їхнє завдання — створити художній твір, який відображає їхні ідеї та почуття щодо сталого розвитку та збереження довкілля.
3. Заохочуйте учасників досліджувати різні художні техніки та стилі, такі як колаж, асамбляж, скульптура або змішана техніка, використовуючи надані матеріали.
4. Надайте учасникам інструкції та допомогу під час роботи над їхніми творами, заохочуючи їх до творчого мислення та експериментів з унікальними способами використання перероблених матеріалів у своїх витворах мистецтва.
5. Нагадайте учасникам, щоб вони врахували послання, яке вони хочуть донести через свої роботи, і як воно пов'язане з темою сталого розвитку.

Обговорення:

Після завершення роботи над творами зберіть учасників для групового обговорення або рефлексії. Запропонуйте їм продемонструвати результати групі та обговорити наступне:

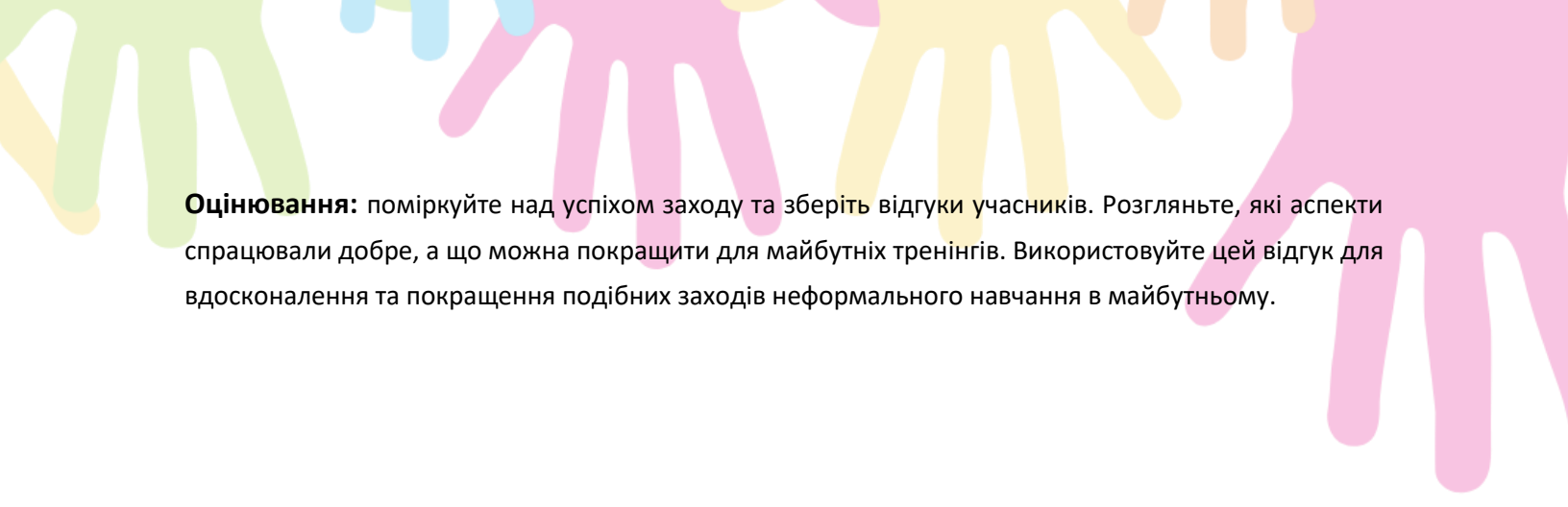
- що надихнуло їх на саме цей твір та вибір матеріалів?
- як їхня творчість відображає тему сталого розвитку?
- яке послання чи ідеї вони сподіваються донести до інших через свої твори мистецтва?
- як мистецтво можна використовувати як інструмент для просування екологічної обізнаності та сталого способу життя?

Висновок:

Завершіть вправу, подякувавши учасникам за їхню креативність та участь. Заохочуйте їх продовжувати досліджувати питання сталого розвитку та висловлювати свої ідеї через мистецтво.

Подальші дії:

Надайте ресурси або пропозиції для подальшого навчання та діяльності, пов'язаних зі сталим розвитком, такі як сайти місцевих екологічних організацій, екологічні ініціативи або проекти сталого розвитку. Заохочуйте учасників продовжувати впроваджувати практики сталого розвитку у мистецтві та своєму повсякденному житті.

Оцінювання: поміркуйте над успіхом заходу та зберіть відгуки учасників. Розгляньте, які аспекти спрацювали добре, а що можна покращити для майбутніх тренінгів. Використовуйте цей відгук для вдосконалення та покращення подібних заходів неформального навчання в майбутньому.

Watermark

