

Läroplan
Sammanfattning
HANDBOK

Den här handboken har tagits fram i samband med projektet “Artists Influence – Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe” – E-ART (2023-1-SE01-KA220-VET-000155330). Innehållet är framtaget av nedanstående författare:

INTERCULT - Iwona PREIS och Hanna GRANLUND

CUBE - Elena KOPANAROVA och Evita STAVROU

Materahub - Giulia FORNARI

OECON GROUP Bulgaria - Boyana PETROVA och Apostolina TSALTAMPASI

ESPRONCEDA - Alessia GERVASONE, Yelyzaveta ADAMCHUK och Merlina RAÑI

I&F - Paula PAIN

Svensk översättning - Hanna Granlund

Framtagandet av denna handbok finansierades av Europeiska unionen (EU). De synpunkter och åsikter som uttrycks i handboken tillhör endast upphovsmännen och utgör inte EUs eller Universitets- och högskolerådets (UHR) officiella ståndpunkter. EU och UHR tar inte ansvar för dessa åsikter.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Index

Målet med läroplanen i hållbarhet är att främja medvetenhet och förståelse för hållbarhetsfrågor genom konsten. Den är ämnad att hjälpa studenter förstå hur deras handlingar påverkar miljön och att uppmuntra utveckling av kreativa lösningar som stödjer ett hållbart miljötänk. Läroplanen fokuserar på bruk av miljövänliga material och tekniker inom konstnärligt skapande, vilket bidrar till att reducera avfall och miljöpåverkan. Den främjar även samarbete och samhällsengagemang genom att uppmuntra yrkesverksamma att arbeta med gemensamma projekt som stödjer miljön, till exempel uppförandet av konstinstallationer som väcker uppmärksamhet kring lokala miljöproblem. Utöver detta så avser läroplanen att stödja färdigheter i kritiskt tänkande bland yrkesverksamma konstnärer för att underlätta deras reflektioner kring miljöfrågor och deras påverkan på samhället. Genom dessa ansträngningar söker läroplanen nära en holistisk förståelse för hur konsten kan bidra till en hållbar relation till miljön och inspirera till förändring.

Läroplanen i hållbarhet är ämnad att tillgodose en mängd olika individer och yrkesverksamma i konstsektorn. Våra huvudmålgrupper är:

- Lärare och mentorer inom YL: Pedagoger inom yrkeskunnande och lärande (YL) som letar efter sätt att integrera hållbarhet i sina undervisningsmetoder och läroplaner.
- Konstnärer: Etablerade konstnärer som vill införliva hållbara konstnärliga praktiker i sitt arbete och bidra till klimatmedvetenhet genom sin konst.
- Nyetablerade konstnärer: Nya och framtida konstnärer som är i färd med att påbörja sina karriärer och är nyfikna på att lära sig om hållbara praktiker från början.
- Hantverkare: Personer som sysslar med olika typer av konstnärligt hantverk som vill anamma ekovänliga material och tekniker i sitt skapande.
- Visuella konstnärer: Konstnärer som specialiserar sig på visuell konst, inklusive måleri, skulptur, fotografi och digital konst, och som är intresserade av att utforska hållbara metoder och material.
- Konstexperter: Curatorer, galleriägare, föreståndare och andra yrkesgrupper i konstindustrin som vill främja hållbarhet inom sina organisationer och projekt.
- Samhällsledare och aktivister: Individer och grupper som sysslar med socialt engagerad konst och klimataktivism, som vill använda konst som ett verktyg för att främja medvetenhet och driva på samhällsförändringar.

Genom att vända sig till dessa grupper vill läroplanen åstadkomma en bred inverkan på det konstnärliga fältet och främja en kultur som värdesätter hållbarhet och klimatansvar.

Den nuvarande handboken är en sammanfattning av nyckelkomponenterna och metodologin som E-ART-projektet tagit fram. Handboken kan användas som guide för pedagoger och konstexperter och förse dessa med verktyg och resurser som behövs för att implementera hållbara praktiker i sina verksamheter.

Läroplanen är framtagen i en internationell kontext.

Innehållslista

INDEX

2

PROJEKTSAMMANFATTNING

4

Projekt mål

Projekt resultat

Projekt medlemmar

ÖVERSIKT: TILLSTÅNDET FÖR HÅLLBAR KONST I PROJEKTLÄNDERNA

5

LÄROPLANEN

6-8

Metodologi

6

Målgrupper

6

Framtagningsprocess

7

Ämnen och omfattning

8

PROJEKTMODULER

9-28

Modul 1, Hållbarhetslära i konstfältet

9

Modul 2, Konst, hållbarhet och aktivism

10

Modul 3, Projektledning för kreatörer

11

Modul 4, Hållbarhetsverktyg för kreativa projekt: "Canvas" (SCPC)

12

Modul 5, Nätverk, kommunikation och gemenskapsbyggande

13

Modul 6, Publikutveckling

14

Modul 7, Den gröna återbäringen: Hållbarhet som ekonomisk drivkraft inom konsten

15

Modul 8, Materialintroduktion

16

Modul 9, Teoretisk hållbarhetslära och metodologi för återvunna plastföremål

17

Modul 10, Teoretisk hållbarhetslära för återbruk av upphittade föremål

18

Modul 11, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för textilier

19

Modul 12, Teoretisk hållbarhetslära och metodologi för lera och biokeramik

20

Modul 13, Teoretisk hållbarhetslära och metodologi för återvunnet papper

21

Modul 14, Teoretisk hållbarhetslära och metodologi för färgpigment

22

Modul 15, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för återvunna plastföremål

23

Modul 16, Praktisk hållbarhetslära för återbruk av upphittade föremål

24

Modul 17, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för textilier

25

Modul 18, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för lera och biokeramik

26

Modul 19, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för återvunnet papper

27

Modul 20, Praktisk hållbarhetslära och metodologi för färgpigment

28

AVSLUTNING

29

Projektsammanfattning

PROJEKTMÅL

- 1. Skapa mer drivkraft att bruka sig av hållbara material i konstprocessen:** Utveckla innovativa konstprojekt som prioriterar användning av miljövänliga och hållbara material för att minska klimatpåverkan.
- 2. Understryka vikten av hållbarhet och klimatåtgärder inom konsten och den offentliga sektorn:** Uppmuntra ansvarsfullt agerande genom att väcka uppmärksamhet om den avgörande roll som hållbarhet och klimatåtgärder spelar inom konstvärlden och den offentliga sektorn.
- 3. Kompetensutveckling för yrkesverksamma:** Erbjudna träning och utbildningstillfällen för yrkesverksamma konstnärer att förbättra sina färdigheter i hållbara praktiker, och integrering av dessa metoder i sina verksamheter.
- 4. Gynna hållbart arbetande konstnärer:** Upplyfta konstnärer som har ett starkt engagemang för hållbarhet och visa upp deras bidrag till klimatmedvetenhet och -skydd.

PROJEKTRISULTAT

1. Skapandet av en innovativ läroplan och kursplan.
2. Upplysa om hållbarhet och klimatförändringar
3. Uppmuntrande av kreativitet och hållbart samhällsbyggande
4. Utveckla färdigheterna bland verksamma konstnärer att använda hållbara praktiker och material.
5. Utbilda YL-verksamma att anpassa och framföra projektets slutprodukter i utbildningssektorn för barn, unga och vuxna.
6. Förändra beteenden och engagera samhället i projektets implementering

PROJEKTMEDLEMMAR

E-ART genomförs av sex partnerorganisationer från sex medlemsländer i Europeiska Unionen

Medfinansieras av Europeiska unionen

Översikt: tillståndet för hållbar konst i projektländerna

Grekland

Utbildnings- och kulturinitiativ i Grekland införlivar konstnärlig hållbarhet i allt högre grad. Landet fokuserar mycket på naturskydd, som utgör en viktig del av den nationella konstitutionen. Många projekt och skolor, däribland de som ingår i UNESCO-skolnätverket, involverar konst och kultur för att uppmärksamma hållbar utveckling.

Sverige

Sverige är känt för sitt progressiva förhållningssätt till hållbarhet, även inom konstsektorn. Den svenska regeringen har infört åtgärder för att stödja återhämtningen och utvecklingen av konst- och kultursektorn efter pandemin, med fokus på hållbarhet. Initiativen omfattar främjande av energieffektivitet, minskning av koldioxidutsläpp och integrering av hållbara metoder i kulturpolitiken.

Irland

Irlands konstnärskommitté har utvecklat en åtgärdsplan för att leda konstsektorn i en hållbar riktning. Planen inkluderar minskade koldioxidutsläpp, förbättring av energieffektiviteten och att främja grönt förvärv. Åtgärdsplanen betonar också vikten av att engagera den offentliga sektorn och allmänheten i hållbarhetsansatser.

Italien

I Italien har intresset för hållbarhet inom konsten ökat, med olika initiativ som fokuserar på hur man agerar miljövänligt. Till exempel har staden Siena officiellt erkänts som en hållbar turistdestination. Dessutom lyfter utställningar som "3CODESIGN – 3R: Reduce, Recycle, Reuse" fram hållbar design och konstnärliga metoder.

Bulgarien

Bulgarien prioriterar hållbar utveckling, inklusive inom konstsektorn. Landet fokuserar på att integrera hållbarhet i sina nationella policyer och kulturella praxis. Nationella initiativ omfattar främjandet av en grön och energieffektiv ekonomi samt skydd av biologisk mångfald. Konstsektorn uppmuntras att anta hållbara metoder för att stödja dessa mål.

Spanien

I Spanien har det skett en betydande ökning av projekt och utställningar som utforskar sambandet mellan konst och hållbarhet. Institutioner som Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) arrangerar utställningar som tar upp samtida miljöutmaningar genom konst. Dessa initiativ syftar till att främja en mer hållbar approach inom konstsektorn.

Detta är en kort översikt över olika tillvägagångssätt och initiativ för hållbarhet inom konstsektorn i E-ARTs partnerländer. Varje land bidrar med unika strategier och projekt, vilket bidrar till en gemensam strävan mot en mer hållbar framtid inom konsten.

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av Europeiska unionen

Läroplanen

METODOLOGI

Läroplanen i hållbarhet utvecklades under en iterativ process för att säkerställa att den uppfyller målgruppens behov och effektivt integrerar hållbarhet i konstfältet. Här följer en översikt över metodologin:

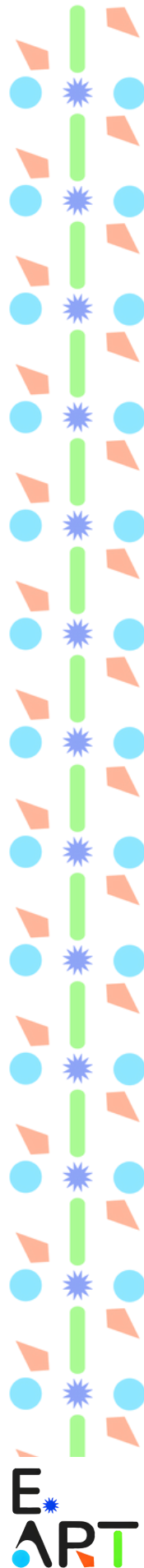
1. Behovsanalys och informationssamlade: Den inledande fasen gick ut på att genomföra en grundläggande behovsanalys för att identifiera luckor i konstutbildningens hållbarhetslära. Fasen inkluderade undersökningar, intervjuer och fokusgrupper med YL-pedagoger, konstnärer och andra intressenter. Projektgruppen gjorde efterforskningar för att samla in goda exempel och innovativa metoder för hållbart skapande från hela världen.
2. Samarbetsutveckling: Partners från Grekland, Sverige, Irland, Italien, Bulgarien och Spanien arbetade tillsammans för att utforma läroplanen. Varje partner bidrog med sin unika expertis och perspektiv, vilket resulterade i en rik och mångsidig läroplan. Regelbundna möten och workshops hölls för att diskutera och finslipa läroplanens innehåll.
3. Utformning av läroplan: Läroplanen fick en modulbaserad struktur, med fokus på olika aspekter av hållbarhet inom konsten inom varje modul. Steget definierade tydliga lärandemål, valde lämpligt innehåll och utvecklade engagerande aktiviteter och bedömningar. Modulerna utformades för att vara flexibla och anpassningsbara till olika lärandekontexter.

MÅLGRUPPER

Läroplanen i hållbarhet är utformad för att tillgodose privata individer och yrkesverksamma inom konstsektorn. De primära målgrupperna är:

1. YL-lärare och pedagoger: Pedagoger inom yrkeskunnande och lärande som vill integrera hållbarhet i sina undervisningsmetoder och läroplaner.
2. Konstnärer: Etablerade konstnärer som vill införliva hållbara metoder i sitt arbete och bidra till miljömedvetenhet genom sin konst.
3. Nyetablerade konstnärer: Nya konstnärer i början av sina karriärer som vill lära sig om hållbara konstnärliga praktiker.
4. Konsthantverkare: Individer som utför olika typer av hantverk och som vill använda miljövänliga material och tekniker i sin verksamhet.
5. Visuella konstnärer: Konstnärer som specialiserar sig på visuell konst, inklusive måleri, skulptur, fotografi och digital konst, som är intresserade av att utforska hållbara metoder och material.
6. Konstexperter: Curatorer, galleriägare och andra yrkesverksamma inom konstindustrin som vill främja hållbarhet inom sina organisationer och projekt.
7. Samhällsledare och aktivister: Individer och grupper som är engagerade i socialt engagerade konstprojekt och miljöaktivism, och som vill använda konst som ett verktyg för att öka klimatmedvetenhet och driva samhällsförändring.

Genom att rikta sig till dessa grupper söker läroplanen främja hållbarhet och ansvar för miljön inom den bredare konstsektorn.

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av Europeiska unionen

Läroplanen

FRAMTAGNINGSPROCESS

Skapandet av den hållbara läroplanen krävde en detaljerad och samarbetsinriktad process. Här följer en översikt:

1. Behovsanalys och forskning:

- Genomförande av undersökningar, intervjuer och fokusgrupper med YL-pedagoger, konstnärer och andra intressenter för att identifiera luckor i konstutbildning gällande hållbarhet.
- Undersökning av goda exempel och innovativa metoder för hållbar konst från hela världen.

2. Samarbetsutveckling:

- Partners från Grekland, Sverige, Irland, Italien, Bulgarien och Spanien samarbetade för att utforma läroplanen.
- Varje partner bidrog med sin unika expertis och sina perspektiv, vilket säkerställde en rik och mångsidig läroplan.
- Regelbundna möten och workshops hölls för att diskutera och finslipa innehållet i läroplanen.

3. Design av läroplan:

- Strukturering av läroplanen i 20 moduler, som var och en fokuserar på olika aspekter av hållbarhet inom konsten.
- Definition av tydliga lärandemål, val av lämpligt innehåll och utveckling av engagerande aktiviteter och bedömningar.
- Utformning av moduler som är flexibla och anpassningsbara till olika lärandekontexter.

4. Pilotstudier och feedback:

- Implementering av läroplanen med utvalda grupper för att samla in feedback.
- Feedbacken implementerades i nödvändiga justeringar och förbättringar av läroplanen.

5. Slutförande och implementering:

- Läroplanen färdigställdes baserat på feedback och justeringar.
- Läroplanen rullades ut till målgruppen. Stöd och resurser för effektiv implementering tillhandshölls.

Denna grundläggande och samarbetsinriktade approach har säkerställt att läroplanen är väl avrundad, praktisk och anpassad till den bredare målgruppens behov.

Läroplanen

ÄMNEN OCH OMFATTNING

Läroplanen i hållbarhet är utformad för att ge en övergripande förståelse av hållbarhet inom konstsektorn. Den innehåller en bred mängd ämnen som utrustar konstnärliga yrkesverksamma med den kunskap och de färdigheter som behövs för att integrera hållbara metoder i sitt arbete. Läroplanen är strukturerad kring flera centrala moduler, som var och en fokuserar på olika aspekter av hållbarhet inom konsten.

Den första modulen, **Hållbarhetslära i konstfältet**, introducerar de grundläggande begreppen kring hållbarhet och utforskar konstens roll i att främja miljömedvetenhet. Den inkluderar fallstudier av framgångsrika hållbara konstnärliga praktiker, vilket ger en solid grund för fortsatta studier.

Den andra modulen, **Konst, hållbarhet och aktivism**, fördjupar sig i hur konstnärer kan engagera sig i miljöaktivism. Den täcker strategier för att påverka miljöpolitik och visar exempel på konstprojekt som haft en betydande social påverkan.

I den tredje modulen, **Hållbarhetsverktyg för kreativa projekt: "Canvas" (SCPC)**, får deltagarna lära sig hur man utvecklar hållbara konstprojekt med hjälp av en strukturerad ram. Denna modul erbjuder verktyg och tekniker för effektiv projektplanering och inkluderar fallstudier av framgångsrika hållbara projekt.

Den fjärde modulen, **Nätverk, kommunikation och gemenskapsbyggande**, fokuserar på att bygga nätverk och engagera samhällen i hållbarhetsinsatser. Den täcker effektiva kommunikationsstrategier och ger insikter i hur man främjar samhällsengagemang i hållbara konstinitiativ.

Publikutveckling, den femte modulen, utforskar strategier för att utöka publikens räckvidd och engagera dem i hållbarhetsteman. Den innehåller fallstudier av framgångsrikt publikengagemang och ger praktiska tips för att nå ut till olika målgrupper.

Den sjätte modulen, **Projektledning för kreatörer**, introducerar principerna för projektledning anpassade till konstnärers behov. Den täcker verktyg och tekniker för att hantera konstprojekt på ett hållbart sätt och delar bästa praxis för att säkerställa projektets framgång.

I den sjunde modulen, **Den gröna återbäringen: Hållbarhet som ekonomisk drivkraft inom konsten**, får deltagarna lära sig om de ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Denna modul lyfter fram de ekonomiska fördelarna med hållbara metoder och utforskar finansieringsmöjligheter för hållbara konstprojekt.

Den åttonde modulen, **Materialintroduktion**, ger en översikt över miljövänliga konstmaterial och tekniker för att använda dem. Den inkluderar innovationer inom hållbart material och utrustning och praktiska tips för att införliva dessa material i konstnärliga praktiker.

Läroplanen inkluderar också moduler om **hållbara tekniker och metodologier inom konsten**. Dessa moduler täcker teoretiska tillvägagångssätt för hållbar konst, metodologier för att integrera hållbarhet, och praktiska workshops och övningar. Deltagarna får praktisk erfarenhet av att tillämpa hållbara tekniker i sina konstprojekt. Modulerna fokuserar på traditionella och innovativa material.

Denna läroplan syftar till att inspirera och stärka konstnärliga yrkesverksamma att göra en positiv inverkan på miljön genom kreativa interventioner.

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 1

Framtagen av **OECON GROUP BULGARIA**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulens syfte är att hjälpa kreatörer förstå sin ekologiska, sociala och ekonomiska påverkan. Den undersöker hur konstnärliga praktiker kan uppmärksamma ekologiska och sociala utmaningar. Modulen introducerar hållbarhet inom konst som tankesätt och uppmuntrar överväganden av de långsiktiga konsekvenserna av konstnärliga val. Deltagarna kommer att ta del praktiska exempel som illustrerar hållbarhetsmål inom deras konstnärliga utövande.

MODULINNEHÅLL

**Introduktion till
hållbarhetskonceptet i en
konstnärlig kontext**

Implementering av hållbara metoder inom konsten, igenkänning av kopplingen mellan miljö och konst, minimering av ekologisk påverkan.

**Konstnärsmaterial och deras
miljöpåverkan**

Studera konstnärsmaterial via en livscykelanalys: En systematisk utvärdering som tar miljöaspekter i beaktning

Cirkulär ekonomi i konstfältet

Cirkulära ekonomier minimerar avfall och maximerar resurseffektivitet genom återbruk, återvinning och återskapande.

Konst och vattenbesparing

Minimera vattenförbrukning i konstnärligt skapande och utforska alternativa och mer hållbara konstnärliga praktiker.

Art and waste management

Omvandla skräp till konst genom återbruk och undersök hur det reducerar avfall, utbildar och utmanar förutfattade meningar.

**Socialt engagemang genom
konsten**

Förstå hur konstnärligt utövande sammankopplar, involverar och stärker gemenskaper.

**Hållbarhetsförespråkande och
aktivism genom konst**

Studera vikten av att uppmärksamma klimatfrågor genom slående konstverk och att främja klimatmedvetenhet.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 2

KONST, HÅLLBARHET OCH AKTIVISM

Framtagen av **ESPRONCEDA**

Undervisningstid (uppskattad) **2 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulens syfte är att utforska samspelet mellan konst, hållbarhet och aktivism. Modulen ger en översikt över konstens betydelse inom aktivism och förhållandet mellan konst och hållbarhet. Aktuella miljöfrågor och relationen mellan människa och miljö diskuteras. Exempel på effektiv konstnärlig forskning ges, och den potentiella påverkan som konst kan ha på social förändring diskuteras. Deltagarna kommer att tillämpa modulens ämnen på verkliga scenarion och reflektera över sina erfarenheter och lärdomar, samt identifiera möjliga styrkor eller områden för förbättring.

MODULINNEHÅLL

Konstens sociala, kulturella och politiska funktioner: Konstnärens nya samhällsroll

I slutet av 1900-talet utvecklades konstvetenskapen från passiv till aktiv, vilket förändrade definitionerna av konstnär, betraktare och konstverk. Avantgardistiska rörelser som futurism och dadaism utmanade traditionella synsätt, vilket ledde till Fluxus och situationism. Konstnärer som Joseph Beuys såg konst som en 'social skulptur', där alla är konstnärer, vilket exemplifieras i projektet '7000 Oaks'.

Konst och hållbarhet: Ursprung och tidig utveckling

Detta stycke utforskar tidiga konstnärliga rörelser som sammanför konst och miljö, i syfte att belysa hur förhållandet mellan människa och miljö efter 1990-talet ökade medvetenheten om klimatkrisen genom samtida konst. Viktiga rörelser inkluderar land art, miljökonst och ekologisk konst."

Konstens roll i den eko-sociala krisen: Att positionera det mänskliga subjektets miljöbekymmer ur en estetisk synvinkel

Deltagarna diskuterar samtida miljöfrågor och utmaningar, och tar upp förhållandet mellan människor och den naturliga miljön, med strävan efter miljö rättvisa, hållbar utveckling och rättvis tillgång till resurser. Begrepp som neo-extraktivism och zoegalitarianism diskuteras.

Exempel på konstnärlig forskning, analyser och undersökningar av miljö- och samhällsfrågor

Konstnärerna U. Bienmann, P. Cirio, M. Pinsky och J. Oliver främjar hållbarhet genom konst och aktivism. Deras verk tar upp många ämen, däribland utmanandet av traditionella idéer, att starta diskussioner om mänskliga rättigheter och att förespråka klimaträttvisa.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

EART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av Europeiska unionen

Modul 3

PROJEKTLEDNING FÖR KREATÖRER

Framtagen av CUBE NGO

Undervisningstid (uppskattad) 5 TIMMAR

MODULINTRODUKTION

Modulen om projektledning i den kreativa sektorn kombinerar teoretisk kunskap med kreativ självständighet för att säkerställa effektiv resursfördelning, riskidentifiering och innovativa lösningar. Den främjar tydlig kommunikation, framgångsrikt lagarbete och effektivt samarbete. Projektledning bidrar till hållbarhet genom att optimera resurser och produktionsscheman och att införliva miljövänliga metoder. Projektledningen tar också hänsyn till projektens långsiktiga effekter, använder bästa kommunikationspraxis och minskar riskerna för att möta hinder i processen, vilket i slutändan leder till framgångsrika och hållbara resultat i konstfältet.

MODULINNEHÅLL

Introduktion	Förstå varför projektledning är viktigt för konstnärer och hur det bidrar till hållbarhet inom konst.
Att definiera projektets omfattning och mål	Lär dig hur du definierar projektets omfattning och mål samt vikten av att anpassa dem till hållbarhetsprinciperna.
Projectplanering & tidsscheman	Förstå hur man bygger upp en effektiv tidslinje, sätter upp milstolpar och är flexibel när man följer hållbara metoder.
Resurshantering	Lär dig de viktigaste aspekterna av resurshantering, budgetering och hållbara inköp.
Riskhantering och krisberedskap	Förvärva färdigheter för att förutse, identifiera och mildra möjliga risker i projektledning, och anpassningsförmågans roll i hållbar projektledning.
Översikt och utvärdering	Lär dig fördelar, sätt och metoder att följa upp ett projekt och vikten av att utvärdera konstnärligt arbete utifrån hållbarhetskriterier.
Projektdokumentering och reflektion	Ta reda på varför dokumentation är viktigt i ett projekt, hur man dokumenterar på rätt sätt och hur man reflekterar i slutet av ett projekt.
Avslutning	Avsluta modulen
Hypotetisk fallstudie	<i>World environment day mural series</i>

Läraninstruktioner

Modulmaterial

E
ART
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 4

HÅLLBARHETSVERKTYG FÖR KREATIVA PROJEKT: "CANVAS" (SCPC)

Framtagen av **MATERAHUB**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul introducerar Sustainable Creative Project Canvas. Den täcker de huvudsakliga aspekterna av SCPC och diskuterar viktiga frågor och teman för skapandet av ett hållbart projekt eller en idé.

Deltagarna kommer att kunna visualisera och utforma sin affärsmodell genom en kreativ planeringsprocess, hantera hållbarhetsutmaningar och beräkna olika miljöeffekter från olika perspektiv. De kommer att kunna definiera sin affärsidéns förhållande och påverkan på FNs mål för hållbar utveckling, identifiera sätt att bidra till att målen nås till 2030, samt integrera policys, förslag, processer, verktyg och certifieringar relaterade till dessa i sin affärsvision och sitt uppdrag.

MODULINNEHÅLL

Huvudinnehållet handlar om Sustainable Creative Project Canvas, vilket är ett verktyg som hjälper entreprenörer att visualisera och utforma sin affärsmodell genom en kreativ planeringsprocess som kombinerar ekologiska, sociala och ekonomiska prioriteringar. SCPC har fyra huvuddelar. Modulen betonar vikten av att besvara nyckelfrågor kopplade till affärsidéns vision, mission och påverkan på målen för hållbar utveckling, och uppmuntrar entreprenörer att förbättra sin SCPC genom att samla viktiga förslag från anhängare och potentiella användare/kunder. Modulen vägleder deltagarna i hur man utvecklar en tydlig och enkel plan för en SCPC.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 5

NÄTVERK, KOMMUNIKATION OCH GEMENSKAPSBYGGANDE

Framtagen av I & F

Undervisningstid (uppskattad) 6 TIMMAR

MODULINTRODUKTION

Denna modul omfattar kommunikationsstrategier för konstnärliga budskap, gemenskapsbyggande tekniker för att skapa starka kontakter, användning av nätverk för hållbarhet för att öka budskapets påverkan, och konst som förespråkare för att främja miljömedvetenhet och bidra till att bekämpa klimatförändringar. Dessutom kommer redan befintliga nätverk att användas för att stödja sådana initiativ.

MODULINNEHÅLL

Introduktion till nätverkande och kommunikation Att bygga upp en konstnärsgemenskap	Nätverkande och kommunikation för klimatengagerad konst och konstinitiativ Att bygga en stark och hållbar gemenskap runt konstnärens miljöengagerade konstverksamhet.
Effektiva kommunikationsstrategier	Att tillverka ett övertygande budskap
Digitala plattformar	Lär dig riktiga digitala verktyg som konstnärer kan använda för att skapa nätverk och samarbeta med varandra
Socialt engagerade initiativ	Utforska samhällsengagemangsevenemang för "gröna" konstnärer och skaffa dig kunskap och färdigheter för att skapa effektfulla upplevelser som skapar kontakt med publiken och lämnar ett bestående intryck
Återkoppling och reflektion	Reflektera över deltagarnas erfarenheter, dela deras idéer om socialt engagerade initiativ och förfina deras tillvägagångssätt som konstnärsaktivist.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

E
ART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av Europeiska unionen

Modul 6

PUBLIKUTVECKLING

Framtagen av **MATERAHUB**

Undervisningstid (uppskattad) **4 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulens syfte är att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att trivas i dagens utbildningslandskap med hjälp av avancerade pedagogiska verktyg och tekniker. Deltagarna kommer att lära sig hur man implementerar strategisk analys för att forma utbildningsresultat och, genom olika aktiviteter, utforska hur man utformar effektiva inlärningsupplevelser som resonerar med olika elever.

Deltagarna kommer att få färdigheter i att analysera deltagande med hjälp av kulturella marknadsföringsverktyg och innovativ design. Modulen innehåller mål, verktyg och modeller för kulturorganisationer för att genomföra en effektiv och publikengagerande kampanj.

MODULINNEHÅLL

Nya sammanhang, nya scenarion och digitala utmaningar för deltagande

Övergångar och större förändringar inom sektorn för kulturella och kreativa näringar

Att definiera projektets omfattning och mål

Lär dig att definiera en kampanj för att engagera publiken, att fastställa tydliga projektstrategier och mål, att göra en intressentanalys och förstå hur offentliga kartor används.

Intressentanalys: Att kartlägga allmänheten

Lär dig om kartläggning och att förstå olika målgrupper.

Deltagande och efterfrågan på kultur

Förstå utvecklingen av deltagandet i kulturevenemang och dess avgörande variabler.

Den kulturella och kreativa sektorns karaktär och omfattning

Det kulturella fältet omfattar *konstsektorn* (visuell konst och scenkonst), som är beroende av ideella organisationer och offentlig politik, samt *kulturindustrin* (förlag, audiovisuella medier), som drivs av vinstintresse och påverkas av konst och kultur.

Marknadsföring och innovativ design

Utforska områdena viralitet och kontakt, användning av informell informationsspridning och nya sätt att engagera och identifiera intressegrupper. Lär dig de mål, verktyg och modeller som kulturorganisationer använder för marknadsföring och analysera fallstudier.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 7

DEN GRÖNA ÅTERBÄRINGEN: HÅLLBARHET SOM EKONOMISK DRIVKRAFT INOM KONSTEN

Framtagen av **CUBE NGO**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

"Den gröna återbäringen: Hållbarhet som ekonomisk drivkraft inom konsten" vägleder konstnärer genom blandningen av kreativitet och hållbarhet. Denna modul visar hur gröna metoder kan förbättra den ekonomiska tillväxten och locka en bredare publik, och omvandla konst till en katalysator för positiv förändring. Deltagarna får lära sig att integrera miljövänliga initiativ i sitt arbete, vilket lyfter både deras konst och dess bidrag till en hållbar framtid. Kursen är utformad för kreatörer som vill förena ekologiska värden med sina konstnärliga projekt och lägger grunden för innovation, hållbarhet och ekonomisk motståndskraft.

MODULINNEHÅLL

Ekonomisk kompetens för konstnärer: Grunderna i budgetering

Lär dig grundläggande finansiella principer som är relevanta för konstnärer, deras betydelse och hur man tillämpar dem.

Intäktströmmar för hållbara konstpraktiker

Förstå olika möjliga inkomstströmmar för konstnärer och lär dig hur man bäst utnyttjar dem.

Att bygga upp partnerskap inom konst

Upptäck tekniker för att identifiera och utnyttja den ekonomiska potentialen i konstsektorn, tillsammans med effektiva strategier för att främja innovation och expansion.

Gröna metoder inom konsten: en dubbel fördel

Sociala fördelar och förbättring av anseende med hjälp av miljövänliga metoder och vikten av att integrera miljövänliga metoder i verksamheten.

Värdebaserad prissättning i kultursektorn

Upptäck olika prissättningstaktiker för olika typer av konst beroende på hur kunderna uppfattar deras värde.

Navigera bland ekonomiska utmaningar för konstnärlig innovation

Undersök de vanligaste ekonomiska utmaningarna för konstnärer och skaffa dig kunskaper i hur man övervinner dem.

Riskhantering i konstprojekt

Lär dig hur du identifierar, värderar och begränsar potentiella risker med specifika tekniker.

Modul 8

MATERIALINTRODUKTION

Framtagen av **INTERCULT**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulens syfte är att ge deltagarna en introduktion till vanliga tillgängliga material, med betoning på de mest hållbara materialtyperna. Konstnärer kommer att lära sig att förstå effekterna av de material de väljer att använda och livslängden för ett konstverk, samtidigt som de blir bekanta med återvunna, återbrukade och upphittade material. Konstnärerna får kunskap för att kunna göra miljömedvetna val när de väljer vilka material och verktyg de ska använda i sina projekt. Dessutom kommer de att lära sig hela processen med att identifiera traditionella och hållbara material och jämföra deras för- och nackdelar, känna igen hur de produceras, känna igen effekterna av deras användning och tillämpa sin kunskap på framtida forskning. Flera exempel på konstverk som använder återvunnet eller upphittat material ges även.

MODULINNEHÅLL

Introduktion till modulen	Introduktion och översikt över modulens material, förståelse för konstnärliga material, verktyg och processer samt materialens historia.
Översikt över material och verktyg	Introduktion till grundläggande kategorisering av konstmaterial och verktyg, exempel på kategorier, jämförelser och visuella exempel på konstverk från återvunnet och upphittat material.
“Det handlar inte om vad du använder, utan hur du använder det”	Översikt över hållbara processer och metoder samt exempel på konstverk som använder dem.
Konstproduktion och miljön	Introduktion till miljöfrågor inom konstproduktion och -användning, återvinning och återbruk av material, upphittade material och föremål.
Livslängd och konservering	Materialens inverkan på ett konstverks livslängd och relevanta exempel.
Materialkvalité	Kvalitet kontra kvantitet och val av hållbara och prisvärda material.
Ytterligare läsning	Online- och fysiska resurser för vidare forskning.
Sammanfattning	Öppna diskussioner och utvärderingsenkät.

Läroinstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 9

TEORETISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR ÅTERVUNNA PLASTFÖREMÅL

Framtagen av **OECON GROUP BULGARIA**

Undervisningstid (uppskattad) **4 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul undersöker användningen av återvunnen plast i konstillationer och utforskar betydelsen av att införliva hållbar plast i konsten och utbilda konstnärer om plastens negativa miljöpåverkan i fråga om produktion, konsumtion och kassering. Modulen täcker också konceptet plaståtervinning ur ett holistiskt perspektiv och tar upp metoder för återbruk, och nya möjligheter att förvandla återvunnen plast till värdefulla produkter. Modulen omfattar även praxis och metodik för hållbar konst. Deltagarna kommer att få praktiska exempel på hur återvunnen plast kan integreras i konstverk och ges möjlighet att använda återvunnen plast i sina konstverk.

MODULINNEHÅLL

Att förstå plastföroreningar och återvinning

Plastföroreningar kommer från olika källor och antar olika uttryck, inklusive mikroplaster som är skadliga för människor och liv i vatten. Konstnärer kan bidra till att minska plastavfallet genom att använda återvunnen eller återbrukad plast i sina verk. Plaståtervinning är nyckeln till att minimera plastavfall och kan genomföras på olika sätt.

Utforska återvunnen plast

Plaståtervinning beror på platsorten, som klassificeras med hjälp av Resin Identification Code. Plastsorterna PET, HDPE, LDPE och PP återvinns ofta, medan PVC och PS återvinns i mindre utsträckning på grund av sin sammansättning. Konstnärer kan välja med betänksamhet.

Utmaningar inom plaståtervinning

På vissa platser saknas avancerad infrastruktur för plaståtervinning, så konstnärer kan på ett kreativt sätt använda olika plaster i sin konst.

Gemensamma lösningar för återvinning av plast

Tillverkare, återvinnare och återförsäljare måste samarbeta för hållbara plastförpackningar. De bör utforma återvinningsbara produkter, förbättra insamlingssystemen och öka andelen återvunnet material. Olika sektorer och organisationer kan samarbeta för att främja återvinning och förbättra processerna, och lokala intressenter spelar en avgörande roll.

Bekanta konstnärer med skapandeprocesser för återvunnen plast

Konstnärer kan arbeta med återvunnen plast genom att smälta, gjuta, strimla, väva och använda 3D-utskriften för att skapa unika texturer, ytbehandlingar, collage och skulpturer. Genom att återanvända plast främjar de hållbara metoder och skapar visuellt tilltalande konstverk.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 10

TEORETISK HÅLLBARHETSLÄRA FÖR ÅTERBRUK AV UPPHITTADE FÖREMÅL

Framtagen av **ESPRONCEDA**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul syftar till att ge detaljerad kunskap om den historiska betydelsen, teknikerna och tillämpningarna av konst gjord av upphittade föremål. Deltagarna kommer att undersöka de historiska rötterna till upcycling/återbruk, lära sig relaterade tekniker och få insikter och färdigheter för att kreativt engagera sig i återbruk av upphittade föremål genom analys och fallstudier. Deltagarna kommer att utforska historiska debatter om materialmanipulation, inklusive ready-made och assemblage-koncept. De kommer att undersöka dessa debatter och genom kritiskt tänkande skapa en koppling mellan dem och samtida konstrelser som rör återbruk.

MODULINNEHÅLL

Introduktion till återbruk i samtida konst

Återbruk eller "upcycling" förvandlar oanvända material till nya konstverk och återanvänder dem på innovativa sätt för att minska avfall. Hittade föremål, eller "objet trouvé", kan bli konstverk i sin egen rätt, som i Picassos kubistiska kompositioner från 1912. Återvunna föremål kan lämnas som de är, som readymades, eller modifieras och bli assemblage-kompositioner.

Upphittade föremåls historia, relaterade grupper och konstrikningar

Undersök historiska rörelser som dadaism, neodadaism, popkonst och surrealism, där konstnärer införlivade upphittade föremål i sina konstverk. Dadaismen i första världskrigets Europa utmanade konstnärliga normer, medan neodadaismen på 1960-talet fokuserade på själva konstverket. Popkonsten hyllade konsumtionshetsen och surrealismen förvrängde betydelsen med hjälp av föremål som ställdes bredvid varandra.

Huvudmetoder för att införliva upphittade föremål i konstverk

Utforska skillnaderna mellan konstformerna assemblage och ready-made med hjälp av upphittade föremål. Assemblage-konst, som uppstod på 1910-talet med Picasso, innebär att man arrangerar olika föremål för att skapa tredimensionella konstverk. Ready-made-konst, med Duchamp som pionjär, innebär att massproducerade föremål betraktades som konst och utmanade traditionella uppfattningar.

Fallstudier

Diskutera kring moderna konstnärer som arbetar med upphittade föremål med exempel som C. Caycedos Cosmotarrayas /Comotarrayas/ -serie (hängande skulpturer av fisknät), A. Umars och T. Andrew Hguyens "Unburied sounds", eller M. Antignals "Huevo, larva, crisalida, mariposa".

Läarinstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 11

Framtagen av **MATERAHUB**

Undervisningstid (uppskattad) **4 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

I denna modul kommer deltagarna att förstå och lära sig hur man främjar hållbarhet i textilier och utforska traditionella textiliers ekologiska och sociala påverkan. De kommer även att utforska olika typer av hållbara textilalternativ och lära sig hur man utvärderar textiliers livscykel. Slutligen kommer de att utveckla förtrogenhet med textilier genom praktiska övningar för att förstå egenskaperna hos olika typer av material och deras inverkan på hållbarheten hos textilier.

MODULINNEHÅLL

Introduktion till hållbarhet inom textilier

Utforska fallstudier om den konventionella textilproduktionens ekologiska och sociala påverkan. Studierna inkluderar G. Apices utspädda teckningar på ark, och V. Neris konstverk som utforskar teman som födelse och död, sökandet efter mening och existensens förgänglighet med material som visar tidens tecken.

Design och tillverkning av hållbara textilier

Guidade diskussioner med deltagarna om praktiska erfarenheter och potentiella tillämpningar av hållbara textilier och användning av tillgängliga miljövänliga material.

Innovativa teknologier och metoder

Teoretiska och praktiska instruktioner om hur man använder naturliga ingredienser för att framställa färgämnen med olja, ägg och kaninlim.

Hållbara affärsmetoder inom textilindustrin och skillnader i användningen av kemiska färgämnen och deras inverkan på miljön

Modeindustrins påverkan på globala utsläpp, modemärken inom fast fashion och ultra-fast fashion, samt var kläderna som slängs hamnar och hur de tas om hand. Frågan om mänskliga rättigheter och miljö utforskas också.

Främja medvetenhet och bruk av hållbara textilier

Hur människor kan agera för att bli mer hållbara och miljövänliga när de använder alla slags textilier.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

Modul 12

TEORETISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR LERA OCH BIOKERAMIK

Framtagen av I & F

Undervisningstid (uppskattad) 5 TIMMAR

MODULINTRODUKTION

Den här kursen är utformad för att ge dig kunskap och verktyg för att vägleda konstnärer och elever på deras resa mot en mer hållbar keramisk praktik. Genom föreläsningar, diskussioner och praktiska aktiviteter kommer deltagarna att förstå effekterna av traditionell keramik, hållbara inköp och produktionstekniker, kreativ återanvändning och återvinning av keramik, livscykelanalys (LCA) och konstens roll för att främja ekologi.

Deltagarna kommer att kunna identifiera miljöfördelarna med varje typ av lera, föreslå sätt för miljövänligare lerproduktion, utveckla en personlig handlingsplan för att införliva hållbara metoder i det keramiska arbetsflödet och förklara hur LCA kan hjälpa till att utvärdera miljöpåverkan av keramiska konstverk.

MODULINNEHÅLL

Introduktion till hållbar lera & biokeramik

Hållbarhet inom keramik och miljöhänsyn vid lerbrytning.

Miljövänliga val av lermaterial

Undersöka alternativa möjligheter att köpa lera, t.ex. lokalt producerad lera, återvunnen lera och hållbara alternativ.

Strategier för minskad avfallsmängd

Tekniker för att minska vattenanvändningen vid lerberedning, alternativa bränningsmetoder för att minimera miljöpåverkan.

Utmaningar inom återbruk av lera

Vanliga svårigheter vid återbruk av lera och strategier för att övervinna dem med praktiska exempel på återbruk av lera.

Biokeramik: utforska nya gränser

Bio-keramik och dess egenskaper, samt exempel på konstnärer som använder bio-keramik för att skapa hållbar konst.

Att bygga upp en hållbar keramikverksamhet

Integrering av hållbara keramiska metoder i produktionen av keramiska konstverk.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 13

TEORETISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR ÅTERVUNNET PAPPER

Framtagen av **CUBE NGO**

Undervisningstid (uppskattad) **6 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulen fokuserar på återvunnet papper i konst och omfattar teorier och praktiska tips för konstskapande med hjälp av miljövänligt material istället för traditionellt papper. Deltagarna får lära sig hur de kan använda återvunnet papper i sina konstprojekt, med exempel från konstvärlden som inspiration. Modulen behandlar också hållbarheten hos konstmaterial och utvärderar metoder som livscykelanalys, miljöcertifieringar och etiska inköpsmetoder. Deltagarna får lära sig hur de kan integrera hållbara metoder, inklusive återvunnet papper, i sina konstverk och göra miljövänliga val i den kreativa processen.

MODULINNEHÅLL

Livscykelanalys av papper

Introduktion till livscykelanalys (LCA) för returpapper, med bedömning av miljöpåverkan i varje fas. Fokus på att förbättra hållbarheten i kreativa metoder och integrera returpapper i arbetsflöden.

Papperstillverkningens miljöpåverkan

Kontrastera traditionell pappersproduktion med fördelarna med återvunnet papper, med hjälp av fallstudier och hållbara metoder.

Introduktion till återvunnet papper i konst

Utforska fördelarna med återvunnet papper, t.ex. miljöfördelar, resursbevarande, minskning av föroreningar och avfallsminimering. Uppskatta också dess unika estetik, mångsidighet och integrering i hållbara konstmetoder.

Utmaningar inom pappersåtervinning

Förstå betydelsen av intressentsamarbete inom pappersåtervinning, identifiera viktiga intressenter, involvera lokalsamhällen, myndighetspolicy och branschinnovation. Utnyttja tvärvetenskapligt samarbete för att utforma ett omfattande återvinningsprojekt.

Marknadstrender och möjligheter för papper

Utforska marknadstrender för återvunnet papper, förstå efterfrågan, undersök användningen och effekterna av miljömärkning, lär dig att analysera konsument- och konkurrentbeteenden samt utveckla inträdes- och expansionsstrategier.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av Europeiska unionen

Modul 14

TEORETISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR FÄRGPIGMENT

Framtagen av **INTERCULT**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul ger en teoretisk översikt över färgpigment och färger med fokus på hållbara alternativ. Den presenterar hur färgpigment har använts historiskt och idag, pigmentproduktion och jämförelse mellan olika pigment och bindemedel och deras egenskaper. Modulen betonar hur du påverkar miljön när du arbetar med färgpigment och utforskar möjligheten till egentillverkade pigment, återvinning och återbruk. Deltagarna kommer att kunna fatta välgrundade beslut om vilka typer av pigment de använder i sina konstverk och ha förmåga att jämföra för- och nackdelar med konstgjorda och organiska pigment.

MODULINNEHÅLL

Modulintroduktion	Bekanta dig med färgpigment och det teoretiska ramverket kring deras produktion och användning.
Översikt över pigment- och bindemedelskategorier	Lär dig grundläggande kategorisering av färgpigment och bindemedel och deras historia, fall-exempel och jämförelse av färgpigment.
Pigmentproduktion och miljö	Bli medveten om miljöfrågor vid tillverkning och användning av pigment, återvinning, återbruk, egen tillverkning av pigment och bindemedel samt avfallshantering.
Livslängd och konservering	Diskutera hur valet av pigment påverkar konstverkets livslängd med hjälp av fallstudier.
Kvalité och ekonomisk aspekt	Analysera kvalitet kontra kvantitet, de ekonomiska aspekterna av att använda miljövänliga pigment och hur man väljer hållbara och prisvärda färger.
Ytterligare läsning	Digitala och fysiska resurser för vidare studier.
Sammanfattning	Öppen diskussion och enkät/utvärdering.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 15

PRAKTISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR ÅTERVUNNA PLASTFÖREMÅL

Framtagen av **OECON GROUP BULGARIA**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modulens syfte är att visa konstnärer hur de kan införliva principer för återanvändning i sina konstverk genom innovativa tekniker, samtidigt som de främjar den allmänna medvetenheten om hur återvunna material används. Deltagarna kommer att öka sin kunskap om hur man kan använda återvunnen plast i konstprojekt och träna på hur man hanterar och arbetar med återvunnen plast på rätt sätt. Läromaterial för att arbeta med återvunnen plast kommer också att utvecklas genom denna modul.

MODULINNEHÅLL

Fallstudier: Hållbara konstprojekt som använder återvunnen plast

Undersökning av exemplariska konstprojekt som använder återvunnen plast och hur analys av deras metoder kan användas som inspirationskälla. Exempel är "Precious Plastic" och deras community workshops (open source-projekt som tillhandahåller ritningar och instruktioner för att bygga småskaliga återvinningsmaskiner som kan omvandla plastavfall till nya produkter), Studio Swines "Sea Chair" (plastskräp som samlats in från stränder gjuts till en fungerande stol), samt "Plastique Fantastique" (ett konstnärskollektiv som skapar skulpturer och installationer med återvunnen plast).

Fallstudier: Hållbara konstprojekt som använder återbrukade plastföremål

Undersökning av exemplariska konstprojekt som återbrukar plastföremål och hur analys av deras metoder kan användas som inspirationskälla. Exempel är "Washed Ashore Project" (en ideell organisation som skapar skulpturer av skräp som samlats in från stränder), "Art of Recycle Awards" (ett initiativ från Coca Cola och UNESCO för konstverk som återanvänder plast- och aluminiumavfall och främjar hållbara alternativ) och M. Valles "Bottle cap portraits".

Innovativa tekniker och processer för att arbeta med plastmaterial

Diskussion om riskerna med att arbeta med plastmaterial, hur man kan förebygga dem och lämplig säkerhetsutrustning. Exempel på återvinnings- och återbruksmetoder inkluderar vakuumformning (att värma ett plastark och sedan forma det med vakuumtryck), termoformning för hand (att värma ett plastark och med hjälp av händer och handskar forma det till unika föremål), laserskärning (att använda en laserskärare för att skära invecklade mönster i plastark) eller elektrisk kniv.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 16

PRAKTISK HÅLLBARHETSLÄRA FÖR ÅTERBRUK AV UPPHITTADE FÖREMÅL

Framtagen av **ESPRONCEDA**

Undervisningstid (uppskattad) **6 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul lär deltagarna hur man skapar gripande verk med hjälp av upphittade föremål. Deltagarna utforskar ekologiska och sociala teman, främjar kreativitet genom att omvandla vanliga föremål genom tekniker som skissning och prototyping med tonvikt på val av material och engagemang i samhällsfrågor. Denna process bidrar till att observation av den egna omgivningen, innovation, kritiskt tänkande och mening uttrycks i konstnärernas slutliga verk. Deltagarna kommer att bedömas i sin förståelse och tillämpning av tekniker för att återbruka upphittade föremål.

MODULINNEHÅLL

Hur man bygger upp ett forskningsbaserat konstprojekt eller konstverk

Deltagarna vägleds i att identifiera ett problem och en tematisk inriktning för sitt arbete och väljer därefter ett forskningsämne. De skapar en presentation med fallstudier, diskuterar denna, analyserar data och utforskar unika metoder och perspektiv i olika samhällen. De väljer teman utifrån sina forskningsresultat och översätter sina upptäckter till konstnärliga uttryck. Denna grundmetod hjälper konstnärerna att effektivt förmedla meningsfulla budskap genom sina verk.

Skapa och definiera de viktigaste stegen för ett konstverks utveckling

Deltagarna analyserar insamlade data, förfinar sina valda aspekter så att de stämmer överens med deras mål och använder visuella verktyg för brainstorming. Data översätts till sammanhängande forskning och omvandlas till djupare innebörder. Artisterna reflekterar över forskningens styrkor och svagheter samtidigt som de håller fokus på sina mål.

Skapandeprocessen: Att materialisera en idé i ett konstverk

Deltagarna omvandlar sina idéer till visuella representationer med hjälp av tekniker som skissande och visualisering. De väljer strategiskt ut föremål för att ge liv åt sin vision och experimenterar sedan med prototyper för att förfinas dem. Denna dynamiska resa kräver fantasi, experimenterande och en djup förståelse för materialet för att nå fram till den slutliga visionen.

Genomförande av ett forskningsbaserat koncept: Slutligt konstverk

När konstverket är färdigt bör konstnären noga bestämma var det ska placeras i utställningen för att säkerställa att det kompletterar och passar bra ihop med de andra verken. Konstnären måste fokusera på detaljerna i komponenterna och ta hänsyn till hur publiken kan komma att engagera sig i konsten.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

EART
Co-creation, circulation and promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 17

Framtagen av **MATERAHUB**

Undervisningstid (uppskattad) **4 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Modul syfte är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hållbarhet inom textilvetenskap och de olika alternativ som finns, medvetenhet om den traditionella textilproduktionens ekologiska och sociala påverkan samt innovativa hållbara lösningar för textilsektorn och hur man kan främja dem.

MODULINNEHÅLL

Förstå begreppet hållbarhet inom textil

Hållbarhet inom textil innebär att man använder metoder som minimerar miljöpåverkan och främjar socialt ansvar. Detta inkluderar resurssparande, minskade utsläpp, rättvisa arbetsvillkor och minimering av avfall.

Vikten av att använda miljövänliga material

Att använda miljövänliga material i textilier kan minska miljöpåverkan, skadliga kemikalier och vattenförbrukning. Det främjar bevarandet av biologisk mångfald och hållbara försörjningsmöjligheter.

Ekologiska och sociala konsekvenser av konventionell textilproduktion

Traditionell textilproduktion är skadlig för miljön och samhället, med giftiga kemikalier som används vid färgning, föroreningar, och som orsakar hälsoproblem och exploatering i utvecklingsländer.

Undersökning av hållbara textilalternativ

Upptäck ett växande utbud av hållbara tygalternativ som ekologisk bomull, hampa, bambu, återvunnen polyester och tencel.

Hållbara textiliers egenskaper och fördelar

Hållbara tyger är vanligtvis mer miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och resurseffektiva samtidigt som de erbjuder hög kvalitet, hållbarhet och komfort. De stöder också etiska leveranskedjor med rättvisa arbetsvillkor och transparens.

Utmaningar och möjligheter med att övergå till hållbara textilier

Att övergå till hållbara textilier innebär utmaningar i form av kostnads- och materialbegränsningar, men ger också upphov till innovation och samarbete. Företag, myndigheter och konsumenterna kan driva på förändringen mot en mer ansvarsfull textilindustri.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 18

PRAKTISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR LERA OCH BIOKERAMIK

Framtagen av I & F

Undervisningstid (uppskattad) 5.5 TIMMAR

MODULINTRODUKTION

Denna modul ger deltagarna kunskap för en mer hållbar karriär inom keramik, utforskar innovativa återvinningsmetoder, experimenterar med biomaterial och hittar alternativa lösningar. Deltagarna får möjlighet att skapa ett litet verk med hjälp av ett valfritt biomaterial i lerkropp och demonstrera olika handarbetstekniker.

MODULINNEHÅLL

Fallstudier inom leråtervinning	Undersök vilka metoder konstnärer använder för att återvinna lera, överväg fördelar och nackdelar med vanliga återvinningsinitiativ och kom på idéer för att införliva återvunnen lera i eget konstverk.
Praktiska tekniker för leråtervinning	Få praktisk erfarenhet av att använda återvunnet material och planera hur du kan minska avfallet i drejstudion.
Biokeramik i praktiken	Analysera fallstudier med konstnärer som använder biomaterial, diskutera möjliga egenskaper och begränsningar samt identifiera lättillgängliga biomaterial i din lokalmiljö.
Workshop i biokeramik	Experimentera med att införliva enkla biomaterial i lerkroppar, utforska tekniker för att forma lera och diskutera möjliga alternativa metoder för torkning och lågbränning som är specifika för biokeramik.
Lämpliga bränntekniker	Undersök fallstudier om alternativa brännmetoder, diskutera dessa metoders fördelar och begränsningar och utforska vilka möjligheter olika konstnärstudios har att införliva dessa metoder.

Läraninstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Modul 19

PRAKTISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR ÅTERVUNNET PAPPER

Framtagen av **CUBE NGO**

Undervisningstid (uppskattad) **7 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul fokuserar på hållbara metoder i bruk av återvunnet papper. Deltagarna får lära sig hur man hittar och återanvänder returpapper och upptäcker dess konstnärliga möjligheter under interaktiva workshops. Aktiviteterna utgörs av workshops om införskaffning, återbruksmetoder, labb för kreativa experiment och ett gemensamt konstprojekt som kommer att visas upp i en offentlig utställning. Samtalen kommer att främja överväganden om hållbara metoder, med målet att öka miljömedvetenheten och främja kreativiteten inom konstvärlden. Deltagarna kommer att få praktiska färdigheter och kunskaper i att skapa konst på ett miljövänligt sätt, vilket främjar bevarande insatser.

MODULINNEHÅLL

Förberedelsearbete för att arbeta med återvunnet papper

Lär dig hur du använder skyddsutrustning, hanterar konstverktyg på rätt sätt och hanterar avfall effektivt när du arbetar med återvunnet papper. Förstå metoder för att förbereda återvunnet papper för konstnärlig användning genom rengöring, skärning, slipning och formande. Undersök metoder för färgning, målning och försegling för att förbättra återvinningspapperets utseende och hållbarhet.

Paperstillverkning

Bekanta dig med grundläggande metoder för skulptering och snidning och utforska idéer för återbruk och återanvändning för återvunnet papper.

Skapa konst med återvunnet papper

Lär dig känna igen olika typer av återvunnet papper och lär dig steg för steg hur man skapar med papier-maché. Bekanta dig med origami-tekniker och tekniker för att skapa tredimensionella former av papper.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

Modul 20

PRAKTISK HÅLLBARHETSLÄRA OCH METODOLOGI FÖR FÄRGPIGMENT

Framtagen av **INTERCULT**

Undervisningstid (uppskattad) **5 TIMMAR**

MODULINTRODUKTION

Denna modul lär ut grunderna för miljömedvetna konstnärliga metoder med hållbar användning av färger och pigment under hela den kreativa processen. Dess syfte är att hjälpa deltagarna att införliva hållbarhetsprinciper i sina kreativa processer genom att låta dem skapa sina egna pigment, blanda färger, titta på fallstudier av konstprojekt med olika pigment och lära sig att arbeta med flera tekniker och processer med hållbara pigment och bindemedel och testa dem i praktiken. Syftet är att förbättra deras praktiska färdigheter i att identifiera, välja och använda hållbara pigment, bindemedel och färger, hur detta påverkar konstverket och att lära sig skillnaden mellan organiska och artificiella material. Eleverna kommer att titta på flera fallstudier och diskutera dem i grupper.

MODULINNEHÅLL

Modulintroduktion	Bekanta dig med modulens upplägg och mål och bekanta dig med olika färgpigment.
Presentation och demonstration av färger och färdpigment	Undersök en mängd olika val av färger, pigment och bindemedel, se hur appliceringen fungerar på olika ytor och jämför resultaten.
Fallstudeir	Analysera exempel på hållbart och kreativt pigmentutnyttjande.
Workshop	Delta i en interaktiv workshop och experimentera med olika pigment genom handledda konstnärliga uppgifter.
Utvärdering och jämförelse av resultat, diskussion	Utvärdera och jämför resultaten av workshopen, diskutera dem med andra deltagare och fyll i en enkät.

Läarinstruktioner

Modulmaterial

**E
ART**
Co-creation, circulation and
promotion of sustainability

Medfinansieras av
Europeiska unionen

Avslutning

- Läroplanen i hållbarhet har framgångsrikt etablerat ett omfattande ramverk för integration av hållbarhetslära i konstsektorn. Huvudsakliga slutsatser:
- **Ökad medvetenhet och förståelse:**
- Läroplanen har på ett effektivt sätt ökat medvetenheten om vikten av hållbarhet och miljöskydd inom konstnärssamhället.
- Deltagarna har fått en djupare förståelse för hur deras agerande påverkar miljön och hur de kan bidra till positiv förändring genom sin konst.
- **Anammande av hållbara metoder:**
- Yrkesverksamma konstnärer och konstexperter, inklusive YL-lärare och pedagoger, är utrustade med den kunskap och de färdigheter som krävs för att införliva hållbara material och tekniker i sitt arbete.
- Läroplanen har främjat bruk av miljövänliga material, minskat avfall och minimerat miljöpåverkan.
- **Samarbete och samhällsengagemang:**
- Läroplanen har främjat samarbete mellan verksamma konstnärer, vilket uppmuntrar dem att arbeta tillsammans på projekt som främjar ekologisk hållbarhet.
- Konstprojekt som ökar medvetenheten om lokala miljöfrågor och främjar kollektivt agerande har resulterat i förstärkt samhällsengagemang
- **Utveckling av kritiskt tänkande:**
- Deltagarna har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande, vilket gör att de kan ta itu med miljöfrågor på ett genomtänkt sätt genom sin konst.
- Läroplanen har uppmuntrat ett helhetsperspektiv på hållbarhet, där både miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas.
- **Upplyftande av hållbara konstnärer:**
- Läroplanen har lyft fram och främjat konstnärer som är engagerade i hållbarhet, och visat upp deras arbete och bidrag till klimatmedvetenhet.
- Detta har inspirerat andra konstnärer att anamma hållbara metoder och bidra till en bredare samhällsförändring.

"Artists Influence – Support the co-creation, circulation, and promotion of sustainability and climate change in Europe" – E-ART (2023-1-SE01-KA220-VET-000155330)

Framtagandet av denna handbok finansierades av Europeiska unionen (EU). De synpunkter och åsikter som uttrycks i handboken tillhör endast upphovsmännen och utgör inte EUs eller Universitets- och högskolerådets (UHR) officiella ståndpunkter. EU och UHR tar inte ansvar för dessa åsikter.

