

Modulo 2

Opportunità contemporanee nell'arte visiva
e nell'artigianato

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Fu solo intorno al 1400 che le persone iniziarono a tracciare una linea tra arte e artigianato. A Firenze, in Italia, un nuovo ideale culturale che in seguito sarebbe stato chiamato Umanesimo rinascimentale stava cominciando a prendere forma.

Il dibattito arte contro artigianato è un tentativo di risolvere la definizione di "arte" e la definizione di "artigianato". Il dibattito si basa su una comprensione in continua evoluzione della percezione di ciò che è considerato arte. La questione centrale è come determinare se il mestiere è arte. Un mestiere può essere definito come un'abilità nel creare oggetti utili, mentre l'arte è un'espressione simbolica di idee, emozioni ed esperienze.

Secondo Rosey Greenlees, direttore esecutivo del Crafts Council nel Regno Unito, "L'artigianato contemporaneo riguarda il fare cose". Gli oggetti artigianali tendono ad essere utilitaristici. Lo scopo principale di un mestiere è una funzione, che serve uno scopo distinto. L'artigianato è la trasformazione delle materie prime in un prodotto finito. Lo scopo fondamentale di un mestiere è quello di soddisfare un bisogno.

L'arte è stata descritta come la creazione di qualcosa che rappresenta l'espressione umana. La musica, la scultura, la pittura e la danza sono generalmente accettate come arte. L'arte è espressione simbolica di emozioni e idee. Il Dr. Robert J. Belton dell'Università della British Columbia elenca alcune delle qualità dell'arte: abbellire, esprimere, ridefinire la realtà, illustrare, adornare e registrare. Lo scopo fondamentale dell'arte è quello di fissare in forma tangibile idea, emozioni ed esperienze.

Il pregiudizio culturale occidentale verso l'arte e l'artigianato è evidente dall'uso del termine "belle arti". L'arte è ciò che viene creato ai fini dell'esperienza, per comunicare un'esperienza e per suscitare una risposta emotiva da parte dello spettatore. Alcuni vedono l'arte come avere poca o nessuna applicazione pratica in termini di lavoro o soddisfare un bisogno. Gli oggetti artigianali pratici sono spesso canali per l'espressione artistica. Una coperta, un cestino o una pentola ben realizzati servono allo scopo pratico per il quale sono stati creati senza abbellimenti. L'artigianato può essere arte se usato come canale per l'espressione delle emozioni e la comunicazione delle idee.

PRINCIPI DI RICONOSCIMENTO DELL'ARTISTA IN EUROPA

La maggior parte dei paesi europei applica la combinazione di formazione professionale e valutazione da parte dei colleghi (Austria, Cipro, Danimarca, Spagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Romania), meno spesso solo valutazione da parte dei colleghi (Estonia, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, Svezia).

Solo in tre casi una combinazione di decisione amministrativa e valutazione da parte dei colleghi (Germania, Francia e Lussemburgo) e in due solo decisione amministrativa (Belgio e Paesi Bassi) (INFORMAZIONI DAL LIBRO BIANCO, LA MAISON DES ARTISTES)

L'obiettivo del *Modulo 2. Contemporary Opportunities in Visual Art and Artisanal Handicraft* è quello di fornire informazioni e risorse pertinenti e tempestive alle donne artiste e artigiane, di presentare diverse opportunità contemporanee nella rete e nel mercato dell'arte e di imparare come affrontarle. I formatori possono presentare questo modulo nel suo insieme o utilizzare le sue parti che sono più rilevanti per il loro pubblico.

Lo sviluppo di questo modulo è stato intrapreso dai partner Kotryna Dzilavjan, Dailininku Sajungos

Galerija (Lituania) e Diana Medrea-Mogensen, We Are Entrepreneurs (Danimarca). Il resto dei partner ha contribuito allo sviluppo di contenuti video e ai loro preziosi commenti, nonché alla traduzione nelle lingue nazionali.

TEMI PRINCIPALI AFFRONTATI

- Paesaggio artistico nazionale
- Sviluppo del portfolio degli artisti
- Opportunità contemporanee
- Tendenze moderne nelle arti visive
- Produzione (scalabilità, prestazioni chiave, materiali, tipi di prodotti)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Gli studenti saranno in grado di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni artistiche (come scuole d'arte, associazioni e gallerie) e come affrontarle.

METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO

Il modulo 2 utilizza il cosiddetto *apprendimento attraverso metodi* di allenamento. L'obiettivo principale del corso è **quello di fornire alle studentesse adulte una serie di strumenti pratici**, tra cui esercitazioni in classe, discussioni su casi reali, attività interattive e individuali, compiti a casa e visite in loco, all'interno di un quadro teorico condiviso e con una serie di risultati di apprendimento attesi

Il modulo consiste in 48 ore di contatto e compiti a casa da fare individualmente. Le ore di contatto del modulo possono essere distribuite uniformemente durante un periodo di 12 settimane, ad esempio 4 ore di contatto un giorno alla settimana, con il resto della settimana, lasciate per compiti a casa e consultazioni nel gruppo e individualmente con il docente / mentore.

ORGANIZZAZIONE

I partecipanti ai workshop pilota si sono impegnati in una varietà di sessioni e attività di apprendimento misto per un massimo di 12 incontri settimanali faccia a faccia o online per paese partner.

Un programma di formazione settimanale suggerito

- Lezione (parte teorica): 90 min
- Sessioni interattive/visite in loco per la formazione pratica: 120 min
- Domande e risposte su casi specifici/condivisione: 30 min
- Compiti a casa: *su base settimanale*
- Consulenza e valutazione individuale: fino a 90 min

La valutazione WISE aiuta a

- Valutare e dimostrare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del partecipante.
- Responsabilizzare e motivare i partecipanti lungo il loro percorso di apprendimento.
- Valutare l'efficacia dell'insegnamento e le sue strategie, metodi e tecniche.

Lo strumento di valutazione è composto da:

- Acquisizione delle conoscenze
- Valutazione continua attraverso la discussione faccia a faccia sulla sessione di formazione precedente all'inizio della sessione di formazione successiva
- Valutazione post-formazione delle competenze
- Soddisfazione dei tirocinanti (feedback utilizzando un modulo di valutazione online / colloqui qualitativi).

Competenze:

Al termine del *Corso di Formazione Pratica In Opportunità Contemporanee nelle Arti Visive e nell'Artigianato* il partecipante è in grado di:

1. Comprendere e utilizzare individualmente gli strumenti e le piattaforme di base dell'e-commerce, quindi Come creare strumenti di rappresentazione pratici come il portfolio di un artista.
2. Le modalità di fruizione delle opportunità di carriera che la rete dell'arte contemporanea e il mercato possono offrire.
3. Fare compiti pratici per sviluppare abilità pratiche.

Lezione 1: Paesaggio artistico nazionale

Introduzione alla lezione 1:

Le due aree creative – arte professionale e arte non professionale (ad esempio artigianato) – sono considerate gli opposti nella pratica artistica sotto molti aspetti. Gli artisti professionisti sono per lo più focalizzati sull'alta qualità artistica e sul lavoro sperimentale, che è anche influenzato dal mercato dell'arte in generale, mentre la creazione non professionale è per lo più associata alla cultura popolare, alle aree rurali e / o alle attività hobbistiche.

Questa lezione ha lo scopo di fornire conoscenze sulle diverse caratteristiche, problemi e problematiche di queste aree, ma anche di scoprire se esiste un denominatore comune tra loro, soprattutto in termini di opportunità disponibili per gli artisti. Questa lezione fornisce anche una breve panoramica della situazione attuale dell'arte nell'Unione Europea, concentrandosi sulle opportunità che potrebbero aprirsi sia con il supporto istituzionale che / o strategie indipendenti.

Spiegazione della lezione 1:

Per iniziare la lezione, viene fornita una breve descrizione di cosa significa essere un'artista donna in Europa. È supportato dallo "Studio sulle condizioni sociali e creative degli artisti" condotto in Lituania nel 2021 e contenente alcuni importanti approfondimenti sulla situazione attuale:¹

1. La ricerca rivela una situazione statisticamente adeguata di parità di genere tra gli artisti in Lituania. Le artiste sono più istruite degli uomini, costituendo una quota maggiore della forza lavoro culturale, dove il divario retributivo di genere è inferiore (12,1%) rispetto al generale (14,4%). Tuttavia, nonostante una migliore istruzione, le donne lituane hanno molte meno probabilità di ottenere risultati elevati nell'arte e nella cultura e di solito occupano posizioni secondarie, non prestigiose, meno pagate e "invisibili".
2. Nel campo dell'arte lituana, le donne superano leggermente il numero di artisti maschi, così come poco più della metà di loro nel campo delle belle arti.
3. Il maggior numero di artisti per mille abitanti risiede nella città e nella contea di Vilnius (capitale).
4. Un'analisi della distribuzione del reddito degli artisti mostra che gli uomini guadagnano più delle donne. Le donne valutano le loro condizioni di lavoro peggiori degli uomini.
5. In base alle fasce d'età, gli artisti di età compresa tra i 25 e i 34 anni valutano le loro condizioni di lavoro peggiori.
6. I giovani artisti affrontano sfide creative specifiche e rischi sociali quando entrano nel mercato del lavoro, che possono influire negativamente sulle loro carriere creative e contribuire all'abbandono precoce. I giovani artisti tendono ad avere meno risorse per far fronte alle sfide, con poco capitale sociale a loro disposizione. Lo studio afferma che il sistema di sostegno per gli artisti lituani non è molto favorevole per i giovani artisti, poiché la maggior parte dei fondi viene distribuita utilizzando strumenti di sostegno indiretto – finanziamento di progetti, i cui beneficiari in Lituania

¹ "Studio sulle condizioni sociali e creative degli artisti" / Condotta dall'Associazione nazionale delle industrie culturali e creative e dall'Istituto della società futura. Vilnius: 2021. Disponibile per il download qui:

<https://www.kulturostyrimai.lt/uncategorized/menininku-socialines-ir-kurybines-bukles-vertinimas/>

possono essere solo persone giuridiche. I rappresentanti dominanti delle arti hanno anche più potere decisionale, sono più affermati nelle istituzioni che forniscono supporto e le loro opinioni sono meglio rappresentate nelle commissioni di esperti. Tutto ciò mina le opportunità per i giovani creatori di affermarsi tra gli artisti e partecipare con successo al mercato dell'arte.

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Sono un'artista femminile</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro di gruppo</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Rafforzare la conoscenza di ciò che significa essere un'artista donna</i>
A quante persone è adatta l'attività	<i>Gruppi di almeno 4</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 20 min.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Piccoli fogli di carta, penne/matite, lavagna portatile</i>
Processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discuti cosa significa essere un'artista donna</i> 2. <i>Elenca i vantaggi e gli svantaggi di essere un'artista donna</i> 3. <i>Presentare i risultati</i>
Benefici	<i>Come approfondire la conoscenza di ciò che significa essere un'artista donna può aggiungere valore aggiunto negli affari e (o) nella vita personale.</i>
Compiti a casa	<i>Dai un nome agli stereotipi limitanti su di te. Pensa a cosa puoi fare per cambiare la situazione.</i>

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Sotto la maschera</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Approfondire la conoscenza di se stessi</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 20 min.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In primo luogo, pensa a come vorresti essere visto.</i> 2. <i>Scrivi da 5 a 8 brevi descrizioni a sinistra.</i> 3. <i>A destra, scrivi 5-8 descrizioni di come temi di apparire alle persone.</i> 4. <i>Confronta le due liste. Cosa rivela sulle tue tendenze e paure? Quale descrizione temi di più e cosa vorresti di più?</i> 3. <i>Qualcuno ti ha sorpreso?</i>

<i>Sotto la maschera</i>	
Come vorrei essere visto	Come mi vedi?

Questo studio presta anche una certa attenzione alle aree artistiche non professionali, anche se non in modo così dettagliato:

1. La pratica non professionale sviluppa la creatività, mobilita le comunità ed è importante per l'auto-espressione degli individui. Nella maggior parte dei casi, il significato dell'attività creativa non professionale non è un risultato ma un processo.
2. La cultura non professionale influisce sulla cultura professionale, in quanto favorisce la creatività, aiuta a comprendere la cultura stessa e stimola la domanda di prodotti delle industrie culturali e creative.
3. Con le tecnologie attuali, un prodotto di creazione non professionale può anche ottenere un risultato commerciale.
4. Secondo gli autori dello studio, tutti gli artisti possono agire secondo i meccanismi della creazione sponsorizzata dallo stato, commerciale e non professionale – spesso si intrecciano tra loro.

Tuttavia, la pratica dimostra che è più difficile per gli artisti non professionisti e autodidatti sfruttare varie opportunità nel campo dell'arte, e questo è in molti casi dovuto all'incapacità di utilizzare appieno i benefici del sostegno educativo e istituzionale, con alcuni degli aspetti più importanti che sono: frequentare la scuola / accademia, l'appartenenza ad associazioni, collaborazione con gallerie, partecipazione attiva alla vita artistica / espositiva, ecc. Nel testo che segue introdurremo brevemente la revisione di questo sistema istituzionale.

La lezione fornisce anche conoscenze sul sistema istituzionale che potrebbero aiutare un artista ad affrontare meglio le questioni sopra menzionate. Gli agenti principali di questo sistema sono scuole d'arte, associazioni artistiche e gallerie / centri d'arte.

COMPITO PRATICO

Nome	Valutazione della lezione 1
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Approfondire la conoscenza di se stessi come artista e la posizione personale nel sistema istituzionale</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 20 min.</i>

Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Compila la tabella fornita di seguito spuntando una posizione appropriata.</i> 2. <i>A seconda del risultato dell'autovalutazione, indicare i fattori limitanti che potrebbero impedire il successo professionale (vedere attività aggiuntiva).</i>

Criteri di autovalutazione	Gamma di autovalutazione			
	Perfetto	Buono	Soddisfacent	Non soddisfacente
Comprendere i problemi e i problemi di essere un'artista donna professionista.				
Comprendere i problemi e i problemi dell'essere un'artigiana donna.				
Comprendere la rete delle istituzioni artistiche e le loro funzioni.				
Comprendere i benefici della partecipazione al sistema istituzionale delle organizzazioni artistiche / artigianali				

Lezione 2: Sviluppo del portfolio degli artisti

Introduzione alla lezione 2:

Quando si cercano nuove opportunità di carriera, specialmente nel (ma non solo) campo dell'arte professionale, è necessario che un artista crei un portfolio delle proprie opere. Oltre alle mostre, è lo strumento più importante per rappresentare il proprio lavoro, particolarmente importante per gli artisti alle prime armi.

Il portfolio di un artista è una raccolta curata delle migliori opere d'arte di un artista destinate a mostrare il loro stile o metodo di lavoro. Un portfolio viene utilizzato dagli artisti per mostrare ai datori di lavoro la loro versatilità mostrando diversi campioni di lavoro attuale. In genere, il lavoro riflette il miglior lavoro o profondità di un artista in una specifica area di lavoro. Storicamente, i portafogli venivano stampati e inseriti in un libro. Con l'aumento dell'uso di Internet e della posta elettronica, tuttavia, ora ci sono siti Web che ospitano portafogli online disponibili per un pubblico più ampio.

Spiegazione della lezione 2:

1. Come creare un portfolio digitale: può essere creato utilizzando i processori di testo e i programmi di fotoritocco solitamente disponibili sul computer e quindi distribuito in formato pdf. Oppure, si può usufruire di piattaforme online dedicate che consentono di creare un portfolio online, successivamente condiviso tramite collegamenti ipertestuali.

Tra le piattaforme più popolari ci sono Behance (gratuito), Adobe Portfolio (prova gratuita di 30 giorni), Morpholio (acquisto in-app minimo di funzionalità appositamente richieste), Fabrik (prova gratuita di 14 giorni), Squarespace (prova gratuita di 14 giorni), Dunked (prova gratuita di 10 giorni), Krop (prova gratuita), Minimal Folio (ad un piccolo costo) e altri. I collegamenti ipertestuali che portano a un portfolio online possono essere facilmente inseriti in e-mail, siti Web e social network.

2. Gli aspetti e i suggerimenti più importanti per la creazione di un portfolio che dovrebbero essere considerati:

- Il destinatario, le sue aspettative e le sue esigenze. Il contenuto o l'ambito del portfolio possono variare a seconda dello scopo per cui viene creato e a chi viene visualizzato. Potrebbe essere progettato per l'ammissione a un istituto di istruzione superiore, come materiale di supporto per una partecipazione a un concorso o una proposta espositiva.
- Contenuti chiari e organizzati. Il portfolio di un artista di solito è composto da tali sezioni: INFORMAZIONI (biografia dell'artista, foto, elenco di mostre e risultati, informazioni di contatto), CONCETTI CREATIVI o TEMI (la visione creativa principale o argomenti attualmente sviluppati), LAVORO SELEZIONATO (foto di opere più importanti o attualmente sviluppate). Vale la pena raggruppare le foto in base a diversi periodi creativi, temi artistici o tecniche.
- Stile e qualità. La progettazione di un portfolio dovrebbe essere ponderata e senza soluzione di continuità; Semplice, ordinato e allo stesso tempo rivela la personalità e la creatività dell'artista. Vale la pena cercare esempi di portfolio online e provare alcune ispirazioni. Le

illustrazioni / foto dovrebbero essere di alta qualità, accuratamente selezionate e trasmettere colori o forme reali con didascalie accurate e informative.

- Scioltezza. I testi brevi sono più apprezzati, purché rivelino l'esperienza e i concetti creativi più rilevanti e preziosi. Gli errori di ortografia e gli errori di battitura non dovrebbero mai essere trascurati. Se le capacità di scrittura dell'artista sono più deboli, un correttore di bozze sarebbe d'obbligo. Gli stessi standard dovrebbero valere per le traduzioni in lingue straniere, di solito in inglese.
- Aggiornamenti regolari. Va inoltre tenuto presente che i portafogli dovrebbero essere regolarmente aggiornati e rivisti. A lungo termine, un portfolio non dovrebbe più contenere informazioni su risultati meno significativi o opere meno rilevanti.

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Costruire il portfolio</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche per creare il portfolio</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 30 min.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<i>1. Pensa a quali esempi del tuo lavoro creativo potresti includere nel tuo portfolio. 2. Giustificare la nostra scelta. 3. Presentare i risultati.</i>
Benefici	<i>Un portfolio creato qualitativamente aggiungerà valore alle opere create e all'autore delle opere</i>
Ulteriori informazioni	<i>Esempi di portfolio creati utilizzando diverse piattaforme</i>
Compiti a casa	<i>Prova a creare il tuo e-portfolio e presentalo nel forum</i>

Guarda anche i nostri video di formazione su Youtube [#WISE](#) Women Go Portfolio

<https://www.youtube.com/watch?v=c-94y7xdBAG>

COMPITO PRATICO

Nome	Valutazione della lezione 2
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Approfondire la conoscenza di se stessi come artista e la posizione personale nel sistema istituzionale</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 20 min.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<i>Compila la tabella fornita di seguito spuntando una posizione appropriata. A seconda del risultato dell'autovalutazione, indicare i fattori limitanti che potrebbero impedire il successo professionale.</i>

Valutazione della lezione 2:

Criteri di autovalutazione	Gamma di autovalutazione			
	Perfetto	Buono	Soddisfacente	Non soddisfacente
Comprendere i formati più comuni di un portfolio di artisti digitali				
Conoscenza di alcune piattaforme di portfolio online più popolari				
Comprendere gli aspetti e la struttura più importanti di un portafoglio				
Possibilità di creare un portfolio utilizzando piattaforme specializzate				

Lezione 3: Opportunità contemporanee: gallerie, associazioni, residenze d'arte, fiere d'arte, concorsi

Introduzione alla lezione 3:

In questa lezione è importante sottolineare che mentre conoscere le proprie opzioni e puntare ad esse è importante, la ricerca di opportunità nel mondo dell'arte contemporanea è un lavoro duro e paziente, che purtroppo non è sempre fruttuoso. La competizione tra artisti in Lituania e in tutto il mondo è intensa, quindi non sempre è possibile trovare il proprio posto nel mercato dell'arte o essere rappresentati da gallerie d'arte o curatori d'arte indipendenti.

In secondo luogo, le opzioni discusse di seguito sono progettate principalmente per artisti professionisti (ma non limitate a). Questo perché gli artisti non professionisti di solito non soddisfano i requisiti del campo artistico professionale, come una laurea in arte, almeno un'esperienza minore, raffinate abilità artistiche, idee, ecc. Come accennato nell'introduzione, in rari casi i confini tra le diverse pratiche creative potrebbero essere sfocati, ma è più l'eccezione che la regola. Pertanto, questa lezione sarà utile principalmente per i professionisti, con alcune opzioni individuate per i non professionisti.

Per gli artisti che cercano di iniziare o accelerare la loro carriera, è fortemente raccomandato cercare di stabilire contatti con alcune istituzioni che possono dare un contributo maggiore o minore al sostegno e alla diffusione del lavoro dell'artista sia a livello locale che internazionale. In questa lezione discuteremo i tipi e i vantaggi di queste istituzioni.

Spiegazione della lezione 3:

DEFINIZIONI

Galleria d'arte: un edificio dove le opere d'arte possono essere viste dal pubblico; un luogo dove le opere d'arte sono esposte e possono essere acquistate.²

Galleria pop-up: una galleria / mostra temporanea che dura da un giorno a un mese o più, spesso tenuta in uno spazio non tradizionale come una vetrina o lo studio di un artista.³

Centro d'arte: un luogo che funge da punto focale per l'attività o l'interesse artistico; un edificio o un gruppo di edifici dedicati all'arte, alla musica, al teatro, ecc.⁴

Associazione artistica: un'organizzazione di persone che hanno un interesse comune per l'arte e le sue molteplici forme, un gruppo dei suoi membri che creano arte e condividono opportunità di networking, organizzano mostre, aste, conferenze, ecc.⁵

Residenza artistica: un programma di residenza per artisti e altre opportunità di residenza per artisti e altri professionisti creativi per soggiornare e lavorare temporaneamente altrove. Le residenze offrono condizioni

² Cambridge English Dictionary [online]: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/art-gallery>

³ Tutto quello che devi sapere sulle gallerie pop-up / Artsy.net / <https://partners.artsy.net/resource/pop-up-galleries/>

⁴ Lessico / https://www.lexico.com/definition/art_centre

⁵ Cos'è un'associazione artistica? <https://www.joinit.org/blog/what-is-an-art-association>

favorevoli alla creatività e forniscono ai loro ospiti un contesto, come strutture di lavoro, connessioni, pubblico, ecc.⁶

Fiera d'arte: uno spettacolo di convention in stile stand che ospita varie gallerie, collettivi, curatori e artisti indipendenti per mostrare opere d'arte a collezionisti locali e internazionali per l'acquisto. In genere durano 4-6 giorni e si svolgono nelle principali città di tutto il mondo.⁷

Concorso artistico: un evento fisico o online che consente agli artisti di mostrare il loro lavoro tra i loro colleghi, farlo esaminare da giudici stimati e ricevere opportunità espositive e incentivi monetari.⁸

⁶ Cosa sono le residenze? <https://www.transartists.org/en/what-are-residencies>

⁷ Ashley Garner. Cos'è una fiera d'arte? / Tribeca Printworks / <https://www.tribecaprintworks.com/what-is-an-art-fair/>

⁸ Tutto sui concorsi d'arte / <https://www.artistsnetwork.com/art-business/understanding-art-competitions-importance/>

Collaborazione con gallerie / centri d'arte

Nel mondo di oggi le gallerie d'arte variano in base alle loro dimensioni, posizioni, importanza, aspirazioni e obiettivi. Le gallerie possono essere fisiche, mobili (pop-up) o online. Le gallerie, in relazione a un artista, svolgono il ruolo di curatore, mecenate, manager e / o commerciante. In genere, ogni galleria ha una sorta di elenco lento e piuttosto breve di artisti rappresentati. Le gallerie seguono da vicino il mondo dell'arte, alla ricerca di nuovi talenti, quindi vale sempre la pena almeno provare a presentare il proprio lavoro ai curatori delle gallerie. Per gli artisti alle prime armi, si consiglia di esplorare le gallerie locali in un primo momento. Dopo aver acquisito una certa esperienza, gli artisti si trovano più sicuri di stabilire contatti internazionali.

Ecco alcuni suggerimenti per avvicinarsi alle gallerie:

- Scrivi un'e-mail con il tuo portfolio allegato (o un collegamento ipertestuale) alle gallerie con una breve introduzione. Non esitate a chiedere informazioni, ad esempio possibilità di collaborazione o di tenere una mostra in futuro. Non è consigliabile stampare il portfolio su carta e portarlo / inviarlo alle gallerie, in termini di ecologia e la sfida di archiviare copie cartacee nel mondo moderno.
- Segui l'attività delle gallerie, dei musei e dei centri d'arte che ti piacciono e non perdere le opportunità che offrono. Molte di queste istituzioni sono costantemente alla ricerca di nuovi talenti e chiedono artisti per varie mostre e progetti. Ogni singolo bando di solito ha i suoi requisiti, ma sono abbastanza simili: agli artisti viene chiesto di compilare un modulo di iscrizione, presentare le loro idee / concetti creativi e aggiungere foto del loro lavoro. Se non trovi le informazioni che ti interessano sui siti web di queste istituzioni, non esitare a scrivere/chiamare e chiedere maggiori dettagli. Azioni suggerite: segui i social media, iscriviti alle newsletter, visitale regolarmente e costruisci relazioni con lo staff.
- Quando organizzi mostre o anteprime, invita personalmente galleristi, curatori, critici d'arte e altri esperti d'arte a partecipare. I contatti delle istituzioni artistiche e dei loro rappresentanti sono generalmente pubblici e facilmente accessibili online.

Come allestire una mostra d'arte / <https://www.youtube.com/watch?v=xBpIppqvZk8g&t=1s>

Come avere una mostra d'arte solista / <https://www.youtube.com/watch?v=pUHKi1Ed8fY&t=20s>

COMPITO PRATICO

Nome	<i>La mia prima visita alla galleria</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche per conoscere meglio le gallerie e stabilire un possibile contatto</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 3 ore.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Dai un'occhiata alle gallerie che operano nel tuo paese e pianifica una visita a quella che ti piace.</i> <i>2. Pianifica una visita alla galleria.</i> <i>3. Prepara le domande che ti interessano.</i> <i>4. Dopo essere andato alla galleria, cerca l'opportunità di chattare con i rappresentanti della galleria che potrebbero rispondere alle tue domande pertinenti.</i>
Benefici	<i>Conoscere più a fondo le gallerie e stabilire contatti renderà più facile presentare te stesso e le tue creazioni alle gallerie</i>
Compiti a casa	<i>Scrivi una lettera di presentazione con un portfolio del tuo lavoro per la galleria. Invia la tua lettera nel forum.</i>

Guarda anche i nostri video di formazione su Youtube [#WISE Women Go Art Gallery](#)

[Kūrybos ir meno motery verslumo skatinimas.#WISE Women Go Art Gallery \(2 susitikimas\) - YouTube](#)

Associazioni artistiche

In numerosi paesi del mondo, gli artisti si uniscono in associazioni creative, società, sindacati e sindacati – la maggior parte dei quali designati per artisti professionisti e alcuni – per i non professionisti. Queste associazioni non sono solo impegnate a rappresentare i diritti dei loro membri, risolvendo problemi sociali e persino finanziari, ma anche curando la promozione del loro lavoro. Le associazioni proteggono i diritti d'autore dei loro membri, organizzano progetti artistici, mostre, conferenze e altri eventi. Sono interessati ad espandersi e rinnovarsi, quindi annunciano attivamente e regolarmente (ad esempio, una volta all'anno) l'ammissione di nuovi membri. I requisiti possono variare, ma di solito gli artisti sono tenuti a presentare il loro portfolio, certificati di istruzione, informazioni sull'esperienza professionale e raccomandazioni. La partecipazione attiva alle attività delle associazioni può ampliare la gamma di contatti e opportunità, oltre a fornire un forte senso di comunità e alcuni benefici sociali e legali.

Residenze d'arte

Esistono programmi di residenza per artisti per invitare artisti, critici d'arte e curatori a risiedere all'interno dei locali di un'istituzione. I programmi di residenza per artisti offrono agli artisti l'opportunità di vivere e lavorare al di fuori dei loro ambienti abituali, fornendo loro il tempo di riflettere, ricercare o produrre lavori. Durante una residenza, gli artisti possono esplorare nuovi luoghi, culture diverse e sperimentare materiali diversi.

La rete di programmi di residenza per artisti è molto ampia. Ce ne sono centinaia in tutto il mondo, possono essere disponibili sia per artisti professionisti che non professionisti. L'immersione nella vasta rete di residenze è facilitata da speciali piattaforme internet, le più famose delle quali sono ResArtis, Residency Unlimited, TransArtist e altre. Alcune residenze potrebbero non essere gratuite, ma di solito gli artisti selezionati ricevono pensione completa, alloggio e assistenza curatoriale. È una pratica comune per gli artisti selezionati richiedere sovvenzioni destinate a programmi di residenze d'artista.

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Residenze d'arte nel mio paese</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche per conoscere meglio le residenze d'arte</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 8 ore, compresi i compiti</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<i>Dai un'occhiata alle residenze d'arte nel tuo paese e candidati per le tue opportunità espositive</i>
Benefici	<i>Una conoscenza più approfondita delle gallerie d'arte offrirà l'opportunità di valutare una possibile cooperazione nella presentazione delle opere</i>
Compiti a casa	<i>Scrivere una domanda per una residenza d'arte</i>

Concorsi per Artisti

Se sei interessato a opportunità nel campo dell'arte, vale la pena esplorare i concorsi di artisti locali o internazionali in corso. Sia la partecipazione che un'eventuale vincita possono dare una spinta alla propria carriera, migliorare l'esperienza creativa e il capitale simbolico dell'artista e aumentare il valore finanziario del suo lavoro. Ci sono molti concorsi artistici di questo tipo nel mondo, ma è comunque importante assicurarsi che siano rispettabili, basati sui più alti standard di qualità e trasparenza, e siano giudicati da una giuria di esperti d'arte. Vale anche la pena guardare attentamente a quei concorsi in cui all'artista viene chiesto di pagare una quota di partecipazione, il che mina la fiducia nel prestigio e negli obiettivi di tali eventi.

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Sto partecipando al concorso</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche su come partecipare al concorso</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 8 ore, compresi i compiti</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<i>1. Dai un'occhiata alle diverse competizioni locali e internazionali in corso. 2. Prova a candidarti per un concorso adatto a te.</i>
Benefici	<i>Una conoscenza più approfondita dei diversi concorsi offrirà l'opportunità di presentare un artista e le opere d'arte</i>
Compiti a casa	<i>1. Compila la domanda per un concorso. 2. Condividi la tua esperienza nel forum.</i>

Fiere d'arte

Negli ultimi due decenni, le fiere d'arte sono diventate un elemento importante e interessante dell'arena artistica internazionale. Essi, ancora una volta, sono molto diversi: locali, internazionali, rappresentano diversi campi dell'arte, incoraggiano giovani artisti, ecc.; Alcuni sono molto famosi e abbastanza difficili da raggiungere, altri sono più democratici e inclusivi.

Tuttavia, la caratteristica distintiva della maggior parte delle fiere è che sono strettamente legate al sistema delle gallerie, in quanto sono le gallerie che si applicano e presentano i loro artisti lì. Pertanto, in assenza di collaborazione con le gallerie, le fiere d'arte possono sembrare irraggiungibili. In effetti, c'è anche una serie di fiere d'arte in cui gli artisti possono presentarsi individualmente, ad esempio, Superfine Art Fair, Roy's Art Fair, Start Art Fair, ecc.

Nonostante le molte caratteristiche positive (contatti, opportunità, capacità di guadagnare e costruire fama), anche le fiere non sfuggono alle critiche: la partecipazione è molto costosa e il rischio di non vendere le proprie opere è abbastanza alto – in termini finanziari, le fiere raramente pagano, soprattutto nel caso di artisti alle prime armi e piccole gallerie.

ALCUNI CONSIGLI EXTRA PER ARTISTI NON PROFESSIONISTI

- Se non sei idoneo a candidarti alla maggior parte delle associazioni artistiche professionali creative, unisciti alle società di artigiani e amanti dell'arte. Potrebbero non essere organizzazioni forti e autorevoli in senso istituzionale, ma unire persone che la pensano allo stesso modo può portare a grandi iniziative e idee (ad esempio mostre congiunte, progetti sociali ed educativi), oltre a fornire un forte senso di comunità e responsabilizzazione.
- Fare pieno uso delle opportunità indipendenti e individuali e degli strumenti dell'imprenditorialità - self branding, tendenze moderne, promozione del proprio lavoro, utilizzo dei social network (maggiori informazioni nella Lezione 5).
- Collaborazione con artisti professionisti: ci sono molti casi in cui artisti non professionisti qualificati / talentuosi collaborano con quelli professionisti (artisti, designer ecc.). A volte implementano disegni artistici - in termini di tecnica e abilità, come ricamo, maglieria, feltro, tessitura ecc. E a volte può essere una piena collaborazione artistica e collaborativa, non limitata all'esecuzione tecnica. La collaborazione con artisti professionisti può aiutare a confondere i confini tra le due aree creative e portare opportunità non disponibili prima.

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Acquista arte online</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Per sviluppare abilità pratiche acquistare arte online</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 2 ore.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite</i>
Processo	<i>1. Visita <u>Start Art Fair</u> 2. Analizzare come funziona la piattaforma di e-commerce.</i>

Benefici	<i>Una conoscenza più approfondita dei diversi concorsi offrirà l'opportunità di presentare un artista e le opere d'arte</i>
Compiti a casa	<p><i>1. Pensa che sia possibile creare una piattaforma di e-commerce per le tue opere d'arte.</i></p> <p><i>2. Se è possibile, progetta la struttura della tua piattaforma di e-commerce.</i></p>

Nota per i formatori: fornire ai partecipanti informazioni su gruppi locali / piccole società formate da artisti non professionisti, artigiani, hobbisti, ecc.

Valutazione della lezione 3:

Criteri di autovalutazione	Gamma di autovalutazione			
	Perfetto	Buono	Soddisfacente	Non soddisfacente
Comprendere la funzione e i vantaggi di lavorare con le gallerie e come affrontarle				
Comprendere i criteri e i vantaggi per aderire alle associazioni artistiche				
Comprendere il formato delle residenze d'arte e le opportunità di candidarsi				
Comprendere il formato dei concorsi artistici e i loro benefici				
Ottenere una migliore comprensione delle fiere d'arte e delle possibilità di partecipare				
Capacità di scrivere e presentare e-mail, applicazioni ecc. a gallerie, residenze d'arte, associazioni, fiere d'arte, concorsi				

Lezione 4: Tendenze moderne nell'arte visiva

Introduzione alla lezione 4:

Questa lezione è progettata per conoscere alcune delle principali tendenze moderne nell'arte visiva negli ultimi anni. La lezione ruota attorno a diversi importanti approcci concettuali all'arte moderna / contemporanea piuttosto che a diversi movimenti o stili artistici. L'obiettivo è capire meglio ciò che il pubblico contemporaneo apprezza e cerca nell'arte moderna e come l'arte moderna sta reagendo alle mutevoli circostanze naturali, sociali, politiche e culturali del nostro tempo.

Spiegazione della lezione 4:

La lezione consiste in una presentazione di alcune delle principali tendenze artistiche degli ultimi anni, attività creative pratiche e visite in loco. La lezione discuterà le seguenti tendenze, esempi e definizioni:

- **NFT (token non fungibili) / arte crittografica:** NFT sta per token non fungibile. Sono unità di dati uniche e non intercambiabili che vengono memorizzate su un libro mastro digitale sicuro (blockchain). Un NFT tiene traccia del creatore dell'opera d'arte digitale, del suo valore di mercato e della sua proprietà.⁹
- **Street art:** la street art è legata all'arte dei graffiti in quanto viene creata in luoghi pubblici e di solito non è autorizzata, ma copre una gamma più ampia di media ed è più connessa con il graphic design.¹⁰
- **Pratiche socialmente impegnate / attiviste:** la pratica socialmente impegnata descrive l'arte che è collaborativa, spesso partecipativa e coinvolge le persone come mezzo o materiale del lavoro.¹¹
- **Arte ambientale:** l'arte ambientale, nota anche come arte ecologica, comprende diverse forme e pratiche che si impegnano e rappresentano l'ambiente.¹²
- **Arte digitale:** l'arte digitale, una volta chiamata computer art o new media art, si riferisce all'arte realizzata utilizzando software, computer o altri dispositivi elettronici.¹³

⁹ Il mio Modern Met. Il meglio del 2021: i 12 migliori artisti NFT e progetti di Crypto Art / <https://mymodernmet.com/nft-artists-2021/>

¹⁰ Tate. Street Art / <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/street-art>

¹¹ Tate. Pratica socialmente impegnata / <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/socially-engaged-practice>

¹² La storia dell'arte. Arte ambientale / <https://www.theartstory.org/movement/environmental-art/>

¹³ Galleria Eden. Cos'è l'arte digitale / <https://www.eden-gallery.com/news/what-is-digital-art>

COMPITO PRATICO

Nome	<i>Perché non essere alla moda</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche per mettere le tendenze moderne alle opere d'arte personali</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 1 giorno.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite ecc.</i>
Processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discutere le tendenze moderne dell'arte visiva.</i> 2. <i>Approfondisci le caratteristiche delle moderne tendenze dell'arte visiva.</i> 3. <i>Pensa a quale tendenza può essere adatta alle opere d'arte che crei.</i>
Benefici	<i>Una conoscenza più approfondita delle tendenze moderne dell'arte visiva aggiungerà un valore aggiunto per le tue opere d'arte e svilupperà competenze digitali</i>
Compiti a casa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Creare uno schizzo / design per un'opera d'arte, basato su una tendenza moderna scelta di arte visiva / o un'opera d'arte implementata effettiva, se possibile.</i> 2. <i>Presenta la tua opera d'arte in gruppo.</i>

Criteri di autovalutazione	Gamma di autovalutazione			
	Perfetto	Buono	Soddisfacent	Non soddisfacente
Comprendere l'importanza delle moderne tendenze delle arti visive				
Conoscenza delle moderne tendenze delle arti visive				
Capacità di decidere quali tendenze moderne delle arti visive sono adatte alle mie opere d'arte				

Lezione 5: Produzione (scalabilità, prestazioni chiave, materiali e tipi di prodotti)

Introduzione alla lezione 5:

Questa lezione è progettata per conoscere la scalabilità: come aumentare le prestazioni e ridurre i costi nel fare arte. L'obiettivo di questa lezione è aumentare la redditività aumentando i ricavi e/o diminuendo i costi.

Spiegazione della lezione 5:

Questa lezione consiste in un brainstorming per l'arte scalabile, indicatori chiave di prestazione e spiegazione di come compilare il registro delle prestazioni.

BRAINSTORMING SU COME RENDERE SCALABILE LA TUA ARTE:

- Riutilizzo e riciclo dei materiali
- Produzione in blocco (produzione di massa)
- Nuova assunzione (cooperazione)
- Nuovi prodotti
- Tempo, competenze, materiali, spedizioni, imballaggio sono risorse limitate per gestire al meglio le risorse possibili.
- Misurazione delle prestazioni

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE:

- Le prestazioni sono l'attività richiesta per una determinata attività.
- Può essere etichettato a seconda del risultato atteso: buono / cattivo, positivo / negativo, ottimale / sul punto. Il vocabolario varia, ma il significato rimane lo stesso.
- Le prestazioni superiori al pianificato sono buone.
- Le prestazioni inferiori al previsto sono pessime.
- Le prestazioni possono essere buone o cattive a seconda degli obiettivi stabiliti.
- Le prestazioni possono e devono essere misurate
- Quali attività, risultati e risorse possono essere misurati nella propria azienda o progetto? (nome 3)
- Li misurate regolarmente?
- Misurare le prestazioni è impegnativo perché sei occupato con altre attività, principalmente riguardanti la produzione e le vendite.
- Non riuscire a misurare le prestazioni può portare a uno spreco di tempo, competenze, risorse, materiali e tutti quegli elementi di cui hai bisogno per scalare la tua attività.

REGISTRO DELLE PRESTAZIONI:

Utilizzare il registro per monitorare tutte le attività relative alla produzione in modo da poter comprendere le risorse di cui si dispone, come utilizzarle e identificare come è possibile aumentare la scalabilità delle operazioni. È un compito noioso, ma puoi farlo.

Prodotto(i)	Unità(e)	Materiali (tutti)	Tempo dedicato alla produzione	Prezzo venduto	Costi di vendita e spedizione	Profitto	
1	Sciarpa Whool	1	3 filati whool 3mm in rosa Ganci all'uncinetto Lables	1 settimana	25 euro	5 euro (e-shop + spedizione) 1 euro FB annunci	15 euro
2							
3							

COMPITO PRATICO	<i>Il mio registro delle prestazioni personale</i>
Tipo di attività	<i>Lavoro individuale</i>
Lo scopo dell'attività	<i>Sviluppare abilità pratiche per compilare il registro delle prestazioni personali</i>
Il tempo richiesto dell'attività	<i>Fino a 45 min.</i>
Altri requisiti per l'attività (spazio, attrezzature, ecc.)	<i>Fogli di carta, penne/matite.</i>
Processo	<i>1. Scegli 5 opere che hai creato. 2. Secondo l'esempio (tabella sotto) compilare la tabella.</i>
Benefici	<i>La pianificazione operativa dettagliata è impostata per ottenere la massima efficienza operativa.</i>

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

- Dopo aver ottenuto il registro delle prestazioni (a seconda dell'operazione, compilarlo per 1 mese o fino a quando non si completano tutti i prodotti che si hanno, o altre circostanze che

ti daranno una buona immagine delle tue prestazioni) identifica quali aree possono ridurre i costi e / o aumentare le tue entrate.

- Puoi creare 2 o più prodotti contemporaneamente? Puoi creare un prodotto più semplice / veloce da vendere a un prezzo più economico in volumi più elevati? Puoi acquistare materiali sfusi e risparmiare denaro? È possibile creare una linea di produzione? Ci sono altri clienti a cui puoi rivolgerti? Riesci a trovare canali di vendita più economici? Hai bisogno di spendere meno per il marketing?
- Rifletti su come queste NUOVE attività possono influire sui tuoi risultati.
- Crea obiettivi WHAT WHY HOW per raggiungere risultati migliori.

COSA – PERCHÉ – COME OBIETTIVI:

Che cosa	Perché	Come
Qual è la nuova attività?	Perché questa attività è vantaggiosa per la tua azienda?	Come implementerete e monitorerete questa attività?
Nuovo prodotto (tazze in ceramica) per produrre in blocco in linea di produzione.	Posso venderli a un prezzo inferiore a clienti sensibili ai costi, oppure posso offrirli a un hotel / ristorante a un buon prezzo, oppure posso creare uno stock di prodotti personalizzabili che non ho bisogno di produrre da zero, o	Farò un semplice disegno, riserverò 2 giorni all'inizio di ogni mese per concentrarmi su questa produzione, li invierò come regali ai caffè locali con un'offerta di fornitura e / o collaborazione da vendere nel loro stabilimento, ecc. Terrò un registro di come questo prodotto si comporta nei prossimi 6 mesi, quindi rivaluterò.

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE:

- I KPI sono misurazioni delle prestazioni collegate alla strategia e agli obiettivi aziendali.
- Un laboratorio pratico sulla Balance Score Card (1,5 ore)

Valutazione della lezione 4:

Criteri di autovalutazione	Gamma di autovalutazione			
	Perfetto	Buono	Soddisfacent	Non soddisfacente
Informazioni sulla definizione di scalabilità				
Comprendere i modi per rendere scalabile la tua arte				
Comprendere gli indicatori chiave di prestazione				
Informazioni sulla struttura del registro delle prestazioni				
Comprendere gli obiettivi di performance				
Capacità di compilare costantemente il registro delle prestazioni				