

Project number: 2023-1-MK01-KA220-VET-000154804

Opis Ramy Kompetencyjne

Redaktorzy naczelni:

Maria Tzola, Alexandra Makrygeorgou | Liofyllo SCE

Współtwórcy:

Marija Rashkovska, Nikoletta Nikolaidou, Liliya Zableckiene, Andzelika Drabicka

Projektowanie dokumentów:

p-consulting.gr

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

**Dofinansowane przez
Unię Europejską**

INSTRUKCJA

Projekt INTERACTION ma na celu badanie nowatorskich modeli ekologicznych przedsiębiorstw oraz innowacji w przemyśle kreatywnym. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano kompleksowy profil kompetencji, który ma na celu wsparcie profesjonalistów i uczniów w zdobywaniu niezbędnych umiejętności i kompetencji, aby odnieść sukces w tym dynamicznym środowisku. Profil ten opiera się na wywiadach przeprowadzonych w pięciu krajach, dostarczających cennych informacji na temat wymagań branży. Różne koncepcje R2 będą analizowane i klasyfikowane, aby określić priorytety nauki i poziom wiedzy, jaki artyści powinni posiadać, aby stać się kompetentnymi profesjonalistami w tej dziedzinie.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYWIADÓW

Wywiady zostały zorganizowane w 5 krajach (Macedonia Północna, Grecja, Litwa, Polska i Cypr). Wszyscy partnerzy zapewnili bardzo wysoki poziom merytoryczny dyskusji i analiz dzięki doskonałemu doborowi ekspertów i uczestników reprezentujących wszystkie istotne ogniwa w łańcuchu produkcji artystycznej oraz instytucji ze środowiska kulturowego i przedstawicieli grup docelowych. Wyłonił się wspólny zestaw umiejętności i kompetencji, które okazały się niezbędne dla profesjonalistów w dziedzinie sztuki, aby skutecznie wdrażać nowatorskie modele ekologicznych przedsiębiorstw i wspierać innowacje. Należą do nich zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie, z których każda odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z złożonościami przemysłu kreatywnego. Wszystkie zagadnienia dotyczące profesjonalistów w dziedzinie sztuki, przedsiębiorców przemysłu kreatywnego oraz administratorów/menedżerów warsztatów artystycznych, atelier, instytutów sztuki, przestrzeni sztuk performatywnych, konserwatoriów i galerii zostały starannie i dokładnie przeanalizowane.

- 1 Kreatywność i innowacyjność
- 2 Mentalność Przedsiębiorcza
- 3 Świadomość Zrównoważonego Rozwoju
- 4 Adaptacyjność i Elastyczność
- 5 Umiejętności Komunikacyjne
- 6 Biegłość Techniczna
- 7 Zarządzanie Projektami
- 8 Budowanie Sieci Kontaków i Relacji
- 9 Kompetencje Kulturowe
- 10 Odporność i Wytrwałość
- 11 Krytyczne Myślenie
- 12 Zdolności Przywódcze
- 13 Świadomość Etyczna
- 14 Zarządzanie Finansami
- 15 Umiejętności Cyfrowe
- 16 Świadomość Ekologiczna

Wszyscy partnerzy przygotowali swoje krajowe raporty, opisujące najważniejsze osiągnięcia. Raporty pokazują, że wybrani eksperci i przedstawiciele partnerów przeprowadzili dyskusje w sposób bardzo profesjonalny i efektywny, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły i istotne kwestie, podczas gdy uczestnicy spotkań dzielili się ogromną wiedzą i cennym doświadczeniem.

Wszystko to pozwoliło na sformułowanie konkretnych, dobrze przemyślanych i uzasadnionych wniosków oraz rekomendacji dotyczących katalogu kompetencji, które należy wzmocnić, aby skutecznie przekształcić przedsiębiorców – artystów z sektora kreatywnego w pionierów.

Analiza przesłanych raportów prowadzi do wniosku, że jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją profesjonaliści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy w przemyśle kreatywnym, jest **niestabilność ekonomiczna**. Zmienny charakter rynku sztuki, w połączeniu z nieprzewidywalnymi preferencjami konsumentów, często prowadzi do niepewności finansowej dla artystów i przedsięwzięć kreatywnych. Zapewnienie stabilnych źródeł dochodu staje się trudnym zadaniem, szczególnie dla początkujących artystów i małych przedsiębiorstw, które muszą nieustannie balansować swoje artystyczne aspiracje z potrzebą zarabiania na życie.

Ponadto, **nadejście technologii cyfrowej** wprowadziło znaczące zakłócenia w sposobie tworzenia, dystrybucji i konsumpcji sztuki. Chociaż platformy cyfrowe oferują artystom bezprecedensowe możliwości prezentowania swojej pracy globalnej publiczności, stawiają również wyzwania w zakresie ochrony praw autorskich, generowania dochodów i utrzymania integralności wyrazu artystycznego. Poruszanie się w cyfrowym krajobrazie wymaga od profesjonalistów i przedsiębiorców w dziedzinie sztuki ciągłego dostosowywania się

do nowych narzędzi, platform i sposobów zaangażowania, co często prowadzi do stromej krzywej uczenia się i technologicznego niepokoju.

Poza wyzwaniem ekonomicznymi i technologicznymi, profesjonalści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy zmagają się również z **percepcjami społecznymi i uprzedzeniami kulturowymi**. Mimo wewnętrznej wartości sztuki w wzbogacaniu życia i wspieraniu dialogu kulturowego, artyści często spotykają się z piętnem i sceptycyzmem dotyczącym możliwości podjęcia kariery w sztuce. Powszechne przekonanie o „głodującym artyście” wciąż istnieje, podważając profesjonalną legitymację i finansową rentowność działań artystycznych. Przełamanie tych stereotypów i postulowanie uznania sztuki jako legitymej profesji wymaga odporności, wytrwałości i nieustannego zaangażowania w swój warsztat.

Ponadto, dążenie do artystycznej doskonałości często wiąże się z osobistym kosztem dla profesjonalistów w dziedzinie sztuki i przedsiębiorców. Proces twórczy jest z natury introspektywny i emocjonalnie wymagający, zmuszając artystów do **konfrontacji z najgłębszymi myślami**, lękami i słabościami. Balansowanie presji wyrażania siebie z wymaganiami sukcesu komercyjnego może prowadzić do wypalenia, wątpliwości co do własnej wartości i problemów ze zdrowiem psychicznym. Brak instytucjonalnych systemów wsparcia i przystępnej opieki zdrowotnej pogłębia te problemy, pozostawiając wielu artystów **poczucie izolacji i braku wsparcia** w ich podróży.

Pomimo tych wyzwań, profesjonalści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy nadal wytrwale dążą do celu, napędzani swoją pasją do kreatywności, odpornością w obliczu trudności i niezachwianą wiarą w transformacyjną moc sztuki. W miarę jak społeczeństwo się rozwija i granice kreatywności się poszerzają, niezwykle ważne jest, aby rozpoznać i rozwiązać te problemy, tworząc środowisko, w którym profesjonalści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy mogą prosperować, innowacyjnie działać i inspirować przyszłość.

OGÓLNE WNIOSKI Z WYWIADÓW I PROFIL KOMPETENCJI

Przemysł sztuki kreatywnej znajduje się na rozdrożu, stając przed zarówno bezprecedensowymi wyzwaniami, jak i niezwykłymi możliwościami innowacji i zrównoważonego rozwoju. Aby wspierać bardziej innowacyjny i zrównoważony model, należy skupić się na kilku kluczowych obszarach w ramach branży, które wymagają wsparcia i zmian.

Po pierwsze, konieczne jest **zwiększenie inwestycji w programy edukacyjne i szkoleniowe**, które wyposażą artystów i profesjonalistów kreatywnych w umiejętności i wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu w szybko zmieniającym się środowisku. Obejmuje to **nie tylko umiejętności techniczne** w zakresie tworzenia sztuki, ale także **szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i praktyk zrównoważonego rozwoju**. Dzięki wyposażeniu artystów w narzędzia i zasoby potrzebne do poruszania się w nowoczesnym świecie sztuki, możemy wychować nowe pokolenie liderów kreatywnych, zdolnych do napędzania innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Po drugie, konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na rzecz zróżnicowania i demokratyzacji **dostępu do możliwości** w przemyśle sztuki kreatywnej. Historia pokazuje, że branża ta często charakteryzowała się elitaryzmem i ekskluzywnością, gdzie dostęp do zasobów i platform był często ograniczony do nielicznych uprzywilejowanych osób. Przez przełamywanie barier wejścia i **promowanie inkluzyjności**, możemy wykorzystać bogactwo różnorodnych perspektyw i talentów, które będą napędzać innowacje i kreatywność.

Po trzecie, konieczne jest przejście na bardziej zrównoważone praktyki i modele biznesowe w przemyśle sztuki kreatywnej. Obejmuje to **redukcję odpadów i emisji dwutlenku węgla** w produkcji sztuki, stosowanie **ekologicznych materiałów i technik** oraz promowanie **etycznych praktyk pracy** w całym łańcuchu dostaw.

Przyjmując zrównoważony rozwój jako wartość podstawową, branża może nie tylko zminimalizować swój wpływ na środowisko, ale także przyciągnąć rosnącą grupę konsumentów, którzy priorytetowo traktują produkty i usługi etyczne oraz ekologiczne.

Po czwarte, konieczna jest **większa współpraca i wymiana między przemysłem sztuki kreatywnej a innymi sektorami, takimi jak technologia, nauka i zrównoważony rozwój**. Poprzez wspieranie interdyscyplinarnych partnerstw i przyjmowanie kultury innowacji, możemy wykorzystać moc kreatywności do stawienia czoła niektórym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj społeczeństwo, od zmiany klimatu po nierówności społeczne.

W wyobrażaniu sobie bardziej innowacyjnego i zrównoważonego modelu dla współczesnych przemysłów sztuki i kreatywnych, musimy traktować zmiany jako szansę na wzrost i transformację. Wymaga to gotowości do kwestionowania tradycyjnych norm i konwencji, eksperymentowania z nowymi pomysłami i podejściami oraz przyjmowania porażek jako niezbędnego kroku na drodze do sukcesu. Wspierając i zmieniając kluczowe obszary w branży, możemy stworzyć przyszłość, w której kreatywność rozkwita, artyści są w stanie wywierać znaczący wpływ, a sztuka odgrywa centralną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.

Organizacja (która obejmuje również kwestie komunikacyjne) w łańcuchu kreatywnym oraz technologiczna strona produkcji/dystrybucji sztuki są obie istotne. Połączenie tych dwóch obszarów byłoby kluczowe, aby w pełni wykorzystać wszystkie zmiany wynikające z nowych trendów artystów. Ich interakcja mogłaby również być przydatna w walce ze zmianami klimatycznymi.

Wymagane kompetencje można podzielić na umiejętności twarde i miękkie.

Umiejętności Twarde:

1 Umiejętności reklamowe i marketingowe

Profesjonaliści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy muszą rozumieć zasady reklamy i marketingu, aby skutecznie promować swoją pracę i dotrzeć do szerszej publiczności. Obejmuje to znajomość brandingu, badań rynkowych i strategii marketingu cyfrowego.

2 Umiejętności projektowe

Opanowanie zasad i technik projektowania jest niezbędne do tworzenia wizualnie atrakcyjnych i koncepcyjnie silnych dzieł sztuki lub produktów. Niezależnie od tego, czy pracują w tradycyjnych mediach, czy na platformach cyfrowych, profesjonaliści w dziedzinie sztuki muszą mieć wyczulone oko na kompozycję, teorię koloru i typografię.

3 Ocena materiałów

Umiejętność oceny jakości i bezpieczeństwa materiałów używanych w produkcji artystycznej jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z normami zdrowia i bezpieczeństwa.

4 Wiedza ekologiczna

W dzisiejszym społeczeństwie dbającym o środowisko, profesjonaliści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy muszą mieć solidne zrozumienie zasad ekologicznych i praktyk zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to wiedzę na temat materiałów przyjaznych dla środowiska, strategii redukcji odpadów i minimalizacji śladu węglowego.

5 Umiejętności zarządzania projektami

Projekty artystyczne często wymagają starannego planowania, organizacji i realizacji, aby dotrzymać terminów i utrzymać się w ramach budżetu. Silne umiejętności zarządzania projektami, w tym zarządzanie czasem, budżetowaniem i alokacją zasobów, są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży kreatywnej.

6 Zarządzanie finansami

Zrozumienie budżetowania, planowania finansowego i strategii generowania przychodów w celu utrzymania przedsięwzięć artystycznych i zapewnienia ich rentowności.

7 Biegłość techniczna

Opanowanie technik i mediów artystycznych, w tym malarstwa, rzeźby, sztuki cyfrowej, fotografii i instalacji multimedialnych.

8 Umiejętności przedsiębiorcze

Te umiejętności są również kluczowe dla profesjonalistów w branży kreatywnej, gdy poruszają się po stronie biznesowej sztuki. Obejmują one umiejętności takie jak planowanie strategiczne, badania rynkowe, zarządzanie finansami i nawiązywanie kontaktów. Artyści myślący przedsiębiorczo muszą rozumieć trendy rynkowe, identyfikować możliwości monetyzacji i rozwijać zrównoważone modele biznesowe wspierające ich przedsięwzięcia kreatywne.

Umiejętności Miękkie:

1 Niezależność

Chociaż kreatywność często rozwija się w samotnych warunkach, profesjonalści w dziedzinie sztuki muszą również być w stanie pracować samodzielnie, podejmować inicjatywy i zarządzać własnymi projektami. Wymaga to samodyscypliny, samomotywacji i umiejętności utrzymania koncentracji w obliczu rozproszeń.

2 Umiejętności pracy zespołowej

Współpraca jest integralną częścią procesu twórczego, a profesjonalści w dziedzinie sztuki muszą umieć skutecznie współpracować z innymi artystami, projektantami, klientami i interesariuszami. Obejmuje to umiejętności komunikacyjne, empatię oraz zdolność do kompromisów i negocjacji.

3 Zaangażowanie w lokalne społeczności

Sztuka ma moc tworzenia połączeń i budowania mostów w lokalnych społecznościach. Profesjonalści w dziedzinie sztuki i przedsiębiorcy powinni aktywnie angażować się w lokalne społeczności, czy to poprzez instalacje sztuki publicznej, warsztaty społecznościowe, czy wydarzenia kulturalne, aby promować spójność społeczną i wymianę kulturową.

4 Elastyczność

Świat sztuki nieustannie się zmienia, a profesjonaliści w dziedzinie sztuki muszą być elastyczni i otwarci na zmiany. Elastyczność jest niezbędna do radzenia sobie z zmieniającymi się trendami, przyjmowania nowych technologii i wykorzystania nieoczekiwanych możliwości, które mogą się pojawić.

5 Krytyczne myślenie

Profesjonaliści w dziedzinie sztuki muszą posiadać silne umiejętności krytycznego myślenia, aby oceniać swoją własną pracę w sposób krytyczny i analizować prace innych. Obejmuje to zdolność do identyfikowania mocnych i słabych stron, rozpoznawania uprzedzeń oraz angażowania się w konstruktywną autorefleksję i krytykę.

6 Talent

Wrodzone zdolności artystyczne i kreatywne, które stanowią fundament ekspresji artystycznej i innowacji.

7 Odporność

Zdolność do wytrwałości w obliczu wyzwań, niepowodzeń i odrzucenia, utrzymując optymizm i determinację w dążeniu do doskonałości artystycznej.

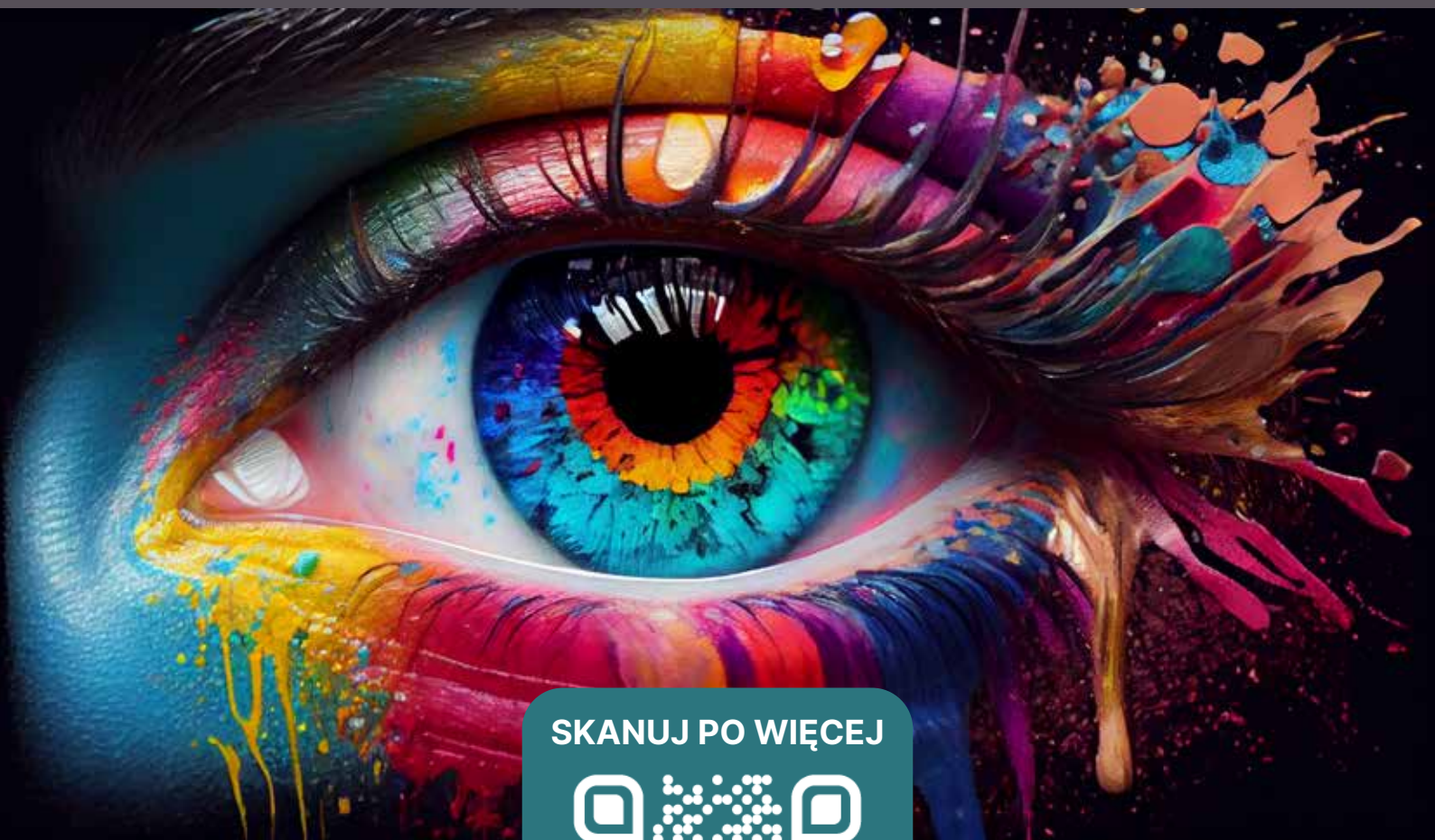
8 Kompetencje kulturowe

Zrozumienie różnorodnych perspektyw kulturowych, tradycji i historii oraz szacunek dla wrażliwości kulturowych.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie granice między umiejętnościami twardymi a miękkimi stają się coraz bardziej zatarte. Postępy technologiczne przekształcają praktyki artystyczne, wymagając od artystów nieustannego aktualizowania swoich kompetencji technicznych, aby pozostać na czasie. Równocześnie rosnąca liczba projektów współpracy i interdyscyplinarnych wymaga silnych umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej, aby skutecznie współpracować z profesjonalistami z różnych dziedzin.

Podsumowując, kompetencje wymagane dla profesjonalistów w dziedzinie sztuki i przedsiębiorców z branży kreatywnej odgrywają unikalną i komplementarną rolę w osiąganiu sukcesu i innowacji w tej dziedzinie. Kultywując równowagę między biegłością techniczną, innowacyjnością artystyczną, zdolnościami przedsiębiorczymi i umiejętnościami interpersonalnymi, osoby pracujące w tych branżach mogą radzić sobie z wyzwaniami, wykorzystać możliwości i wywierać znaczący wpływ na świat sztuki i kreatywności. W miarę jak krajobraz branży wciąż się zmienia, zdolność do adaptacji i odnajdywania się w nowych warunkach będzie kluczowa dla tych, którzy chcą wyróżnić się i odnieść sukces w sztuce kreatywnej.

Profesjonaliści sztuki dążący do wprowadzenia modeli eco-przedsiębiorczych i innowacji w branży kreatywnej muszą posiadać różnorodny zestaw umiejętności, obejmujący zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie. Ten profil kompetencji służy jako przewodnik dla osób aspirujących do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie, oferując ramy dla ciągłego uczenia się i rozwoju. Doskonaląc te umiejętności i kompetencje, profesjonaliści sztuki i praktykanci mogą pozycjonować się jako katalizatorzy pozytywnych zmian w branży kreatywnej, napędzając innowacje i zrównoważone praktyki poprzez swoją pracę w projekcie INTERACTION i poza nim.

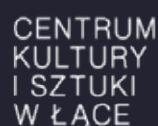

SKANUJ PO WIĘCEJ

interaction-project.eu

Partnerzy

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Dofinansowane przez
Unię Europejską