

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Θέμα 1.1: Δημιουργικότητα , Καινοτομία και Διατομεακές Συνεργασίες. Πνευματική ιδιοκτησία.

Καθ. Dr. Ira Prodanov

UNS, Σερβία

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντνακλά τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

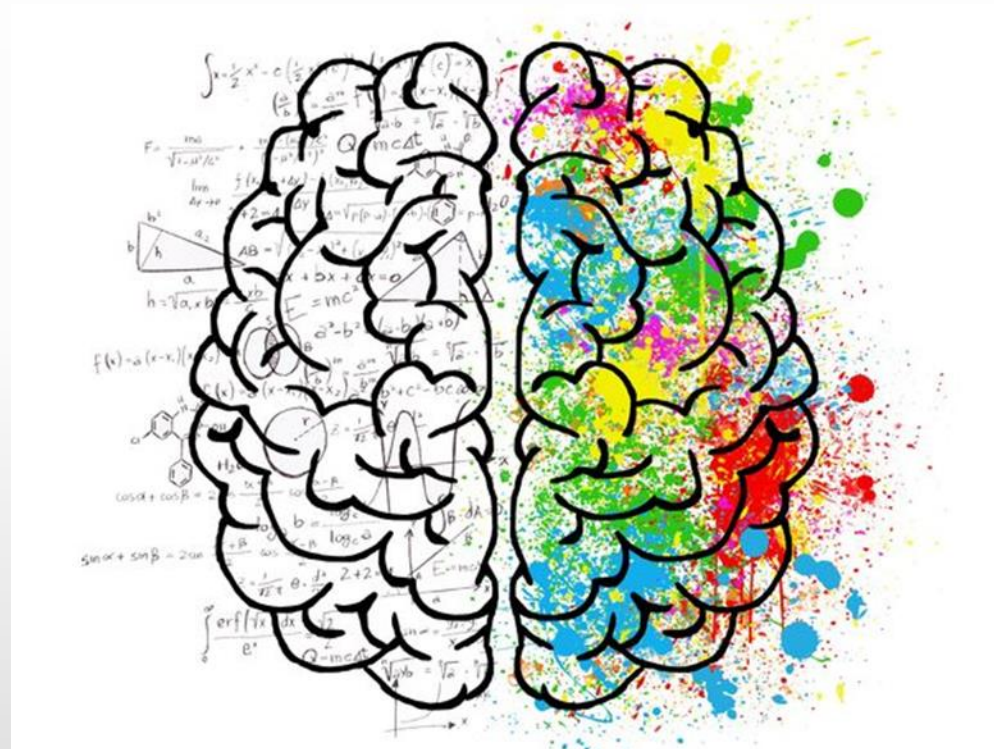
Έργα: για ποιον και για τι;

- Έργα υλοποιούνται σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τέχνης για την επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την πρόοδο του τομέα στον οποίο υλοποιούνται.
- Τα έργα στον τομέα της τέχνης αλλάζουν την κουλτούρα και την κοινωνία και σήμερα, εκτός από το ότι προκαλούν «μία συμπάθεια χωρίς ενδιαφέρον» (Ε. Καντ), σχεδόν κατά κανόνα έχουν δεσμευτικό ρόλο στην κοινωνία - εφιστούν την προσοχή στα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας και πιθανές λύσεις.
- Σε σχέση με το αν το έργο σχετίζεται με μια τέχνη (εικαστική, δραματική ή μουσική), καθορίζεται ο βαθμός εγκυρότητας ή διεπιστημονικότητάς του.
- Όσο πιο διεπιστημονικό είναι το έργο, τόσο πιο συγκεκριμένες είναι οι απαιτήσεις της ομάδας δημιουργικών συνεργατών, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους και θα δείξουν τις δυνατότητές τους για καινοτομία!

Δημιουργικότητα έναντι καινοτομίας

Λέξεις που χρησιμοποιούμε συχνά μαζί, οι οποίες σχετίζονται
και συνδέονται, αλλά έχουν διαφορετική σημασία

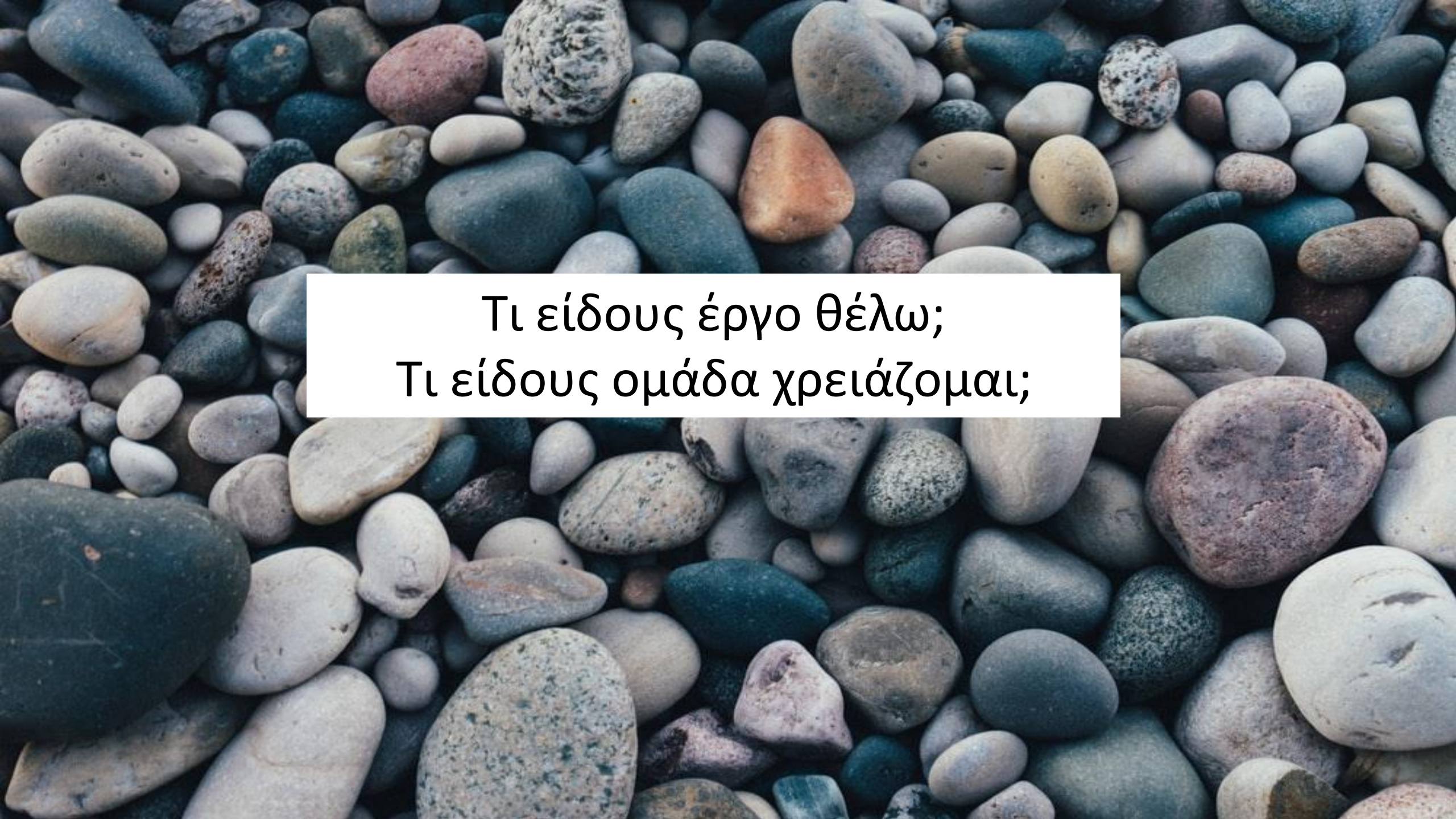

Δημιουργικότητα vs Καινοτομία

Δημιουργικότητα	Καινοτομία
<p>Ιδέες</p> <p>Επίλυση προβλημάτων</p> <p>Μεγαλοφυΐες</p> <p>Φαντασία</p> <p>Δημιουργικές διαδικασίες</p> <p>Σκέψεις</p> <p>Καταιγισμός ιδεών</p>	<p>Αξία</p> <p>Χρήση</p> <p>Διαδικασία</p> <p>Παραγωγή</p> <p>Υλοποίηση</p> <p>Καινοτομία</p> <p>Δράση</p> <p>Μετρησιμότητα</p>

Τι είδους έργο θέλω;
Τι είδους ομάδα χρειαζομαι;

Πώς να φτιάξετε τη μηλόπιτα της γιαγιάς;

- Κουζίνα για τη δραστηριότητα του ψησίματος
- Ένα σκεύος για το ψήσιμο
- Μήλα, αλεύρι, λάδι, μπέικιν πάουντερ, ζάχαρη, μπολ, τρίφτες
- Ζύμωμα της ζύμης (Ποιος θα το κάνει ; 😊)
- Τρίψιμο μήλων (Ποιος θα το κάνει ; 😊)
- Φούρνος
- Χρήματα για ρεύμα
- Εύρεση της σωστής συνταγής
- Αφιέρωση αρκετού χρόνου
- Γάντια φούρνου!
- Γνώση πότε είναι έτοιμη!
- (Γιατί την πίτα της γιαγιάς;)

Η πίτα της γιαγιάς = Έργο τέχνης

- Παρέχετε έναν αρκετά «εκτεταμένο προϋπολογισμό»
 - Προβλέψτε πιθανές αποκλίσεις από το σχέδιο
 - Ελέγξτε τις συστάσεις όσων υλοποιούν το έργο
 - Παρακολουθήστε κάθε βήμα της υλοποίησης

Τι είδους έργα είναι σε ζήτηση σήμερα;

- Συνήθως μικρότερης διάρκειας (sic!)
- Θεαματικά
- Ασυνήθιστα
- Βάσει περιεχομένου (θεματικά, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους καλλιτεχνικούς τομείς, προσελκύουν περισσότερο κοινό)
- Με ένα ισχυρό μήνυμα

Πώς να καθορίσουμε τι και ποιον χρειαζόμαστε για το έργο;

- Αναπτύξτε το πλάνο έργου σε στάδια, για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με την πολυπλοκότητά του
- Φροντίστε να αναθέσετε στάδια του έργου σε συναδέλφους που μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα για κάποιο χρονικό διάστημα
 - Να είστε πάντα έτοιμοι για αλλαγές!

Δημιουργία ομάδων

- Οι ομάδες δημιουργούνται σύμφωνα με την πολυπλοκότητα του έργου
 - Τα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους, αλλά προηγούμενες σχέσεις μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες
 - Ωστόσο, οι νέες ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να διευκολύνουν την καινοτομία
- Τα έργα σε διεπιστημονικά πεδία απαιτούν πολλούς εμπειρογνώμονες διαφόρων προφίλ

Co-funded by the
Erasmus+ Programm
of the European Unio

FENICE
INTERDISCIPLINARY
EDUCATION

Ανάλογα με το είδος της ανταπόκρισης του κοινού που αναμένεται από το έργο, επιλέγουμε την ομάδα και μετριάζουμε τη δυναμική του!

Μελέτη περίπτωσης: όπερα «Aida», παραγωγή του SNP στο φρούριο Petrovaradin

Εργασία 1: προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια λίστα με τις εταιρείες που έπρεπε να συμμετάσχουν στην οργάνωση της υπαίθριας παράστασης όπερας

Εργασία 2: καταγράψτε τι χρειαζόταν για να οργανωθεί η διαχείριση του κοινού

Εργασία 3: απαριθμήστε τους πιθανούς κινδύνους για τους ερμηνευτές και το κοινό σε αυτή την εκδήλωση!

Μελέτη περίπτωσης : Φεστιβάλ ΝΕΟ και συναυλία του πιανίστα Michel Dalberto στο Sr. Karlovci

- <https://www.facebook.com/festneo/videos/1127438257752058/>

Εργασία 1: φτιάξτε μια λίστα με τα μέλη της ομάδας, σύμφωνα με τις θέσεις εργασίας (σκηνοθέτης, φωτογράφος, ηχολήπτης ...;) που χρειάζονται για την πραγματοποίηση ενός υπαίθριου ρεσιτάλ πιάνου

Εργασία 2: φτιάξτε μια λίστα με πιθανά προβλήματα (παράγοντες απόσπασης της προσοχής) κατά την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας!

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Μελέτη περίπτωσης: Γλυπτό της Alison Lapper, εγκύου στην πλατεία Trafalgar, Λονδίνο, από τον Marc Quinn

Εργασία 1: Τι λέει ο
καλλιτέχνης και η ομάδα
του που διοργάνωσαν
αυτήν την «έκθεση» ;
Καταγράψτε πιθανά
μηνύματα!

Μελέτη περίπτωσης : το έργο της Katalin Ladik , καλλιτέχνης πολυμέσων

- <https://www.youtube.com/watch?v=6kMuaajrjyM8>

Εργασία 1: Πώς να οργανώσετε μια παράσταση;

Εργασία 2: Αναλύστε το έργο της Katalin Ladik, την ενασχόλησή της, ειδικά στον τομέα της χειραφέτησης των γυναικών στην πρώην Γιουγκοσλαβία;

Katalin Ladik, η έκθεση "Η Πατριαρχία στη Γιουγκοσλαβική Κοινωνία και Τέχνη"

Επικοινωνιακές δεξιότητες εντός και εκτός ομάδας

- Φροντίστε να ορίσετε κανόνες επικοινωνίας στην αρχή της συνεργασίας (συχνότητα ζωντανής και διαδικτυακής επικοινωνίας, χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων κ.λπ.)
- Προσδιορίστε τρόπους επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων, συνδέσεις μεταξύ ιδιωτικών λογαριασμών και λογαριασμών έργου
- Προσπαθήστε για την ισότητα των φύλων στην ομάδα
- Καθιερώστε έναν ενδυματολογικό κώδικα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας στο έργο να είναι τέτοιος ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο ούτε να χαρακτηρίζει κάποιον
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανά θέματα διακρίσεων, είτε είναι είτε δεν είναι ένα από τα θέματα του σχεδίου

Στάση απέναντι στο κοινό

- Κάντε ένα σαφές πλάνο δραστηριοτήτων με στόχο την προσέλκυση κοινού
- Καθορίστε προτεραιότητες!
- «Στόχευση»: πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που είναι το μεγαλύτερο κοινό, οι πιο σταθεροί οικονομικά, οι πιο δραστήριοι; Ενδιαφέρονται περισσότερο οι γυναίκες, οι άνδρες, τα παιδιά (παράδειγμα με τον J. Adamov);
- Σκεφτείτε ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για να «κερδίσετε» το κοινό για ένα συγκεκριμένο έργο;
- Το πλάνο βοηθά στην εστίαση των πόρων για καλύτερο αντίκτυπο
- Παράδειγμα: "Nomusation" (θετικές και αρνητικές πτυχές)

Μην ξεχνάτε...

- Κάθε έργο είναι ένα βήμα σε νέα έργα!
- Φροντίστε να σχεδιάσετε μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια!
- Χρησιμοποιήστε όλους τους διαθέσιμους πόρους!
- Λάθη και παραλείψεις συμβαίνουν, κάντε σχέδιο για τη διαχείριση κινδύνων!
- Κάθε αυτοσχεδιασμός είναι υπέροχος, αλλά μόνο αν έχει γίνει καλή εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία:

1. Cropley, D. H., Kaufman, J. C., & Cropley, A. (2011). Measuring creativity for innovation management. *Journal of Technology Management and Innovation*, 6(3), 13-30.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242011000300002>
2. Carey, Brainard. 2011. *Making in the Art World – New Approaches to Galleries, Shows and Raising Money*, New York: Allworth Press.
3. Dionne, S. D. (2008). Social influence, creativity and innovation: boundaries, brackets and non-linearity. In M. D. Mumford, S. T. Hunter, & K. E. Bedell-Avers (Eds.), *Multi-Level issues in creativity and innovation: Research in multi-level issues* (pp.63-73). Amsterdam: JAI Press.
4. Dragičević Šešić, Milena, Dragojević, Sanjin. 2005. *Menadžment u umetnosti u turbulentnim okolnostim*. Beograd: Clio.
5. Small, Christopher. 1998. *Musicking. The Meaning of Performing and Listening*. Hanover: Kindle.
6. Van Maanen, Hans. 2009. *How To Study Art Words: On the Societal Functioning of Aesthetic Values*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

FENICE: Η προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες μέσω Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο είναι μια πρωτοβουλία 5 ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων:

www.fenice-project.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανάκλα τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.