

ART

SITCON SPOL. S R.O.

UMENIE JE ZÁKLADNÝM PRVKOM ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI, KTORÉ NÁM POMÁHA INTERPRETOVAŤ SVET AJ JEDEN DRUHÉHO.

NAŠE POCHOPENIE SVETA JE O NAŠOM ROZHODOVANÍ ČO ROBÍ ÚLOHU UMELCOV KRITICKOU.

MNOHO AKTUÁLNYCH OTÁZOK V OBLASTI UMENIA A KULTÚRY SI ZASLUHUJE VEĽKÚ POZORNOSŤ VRÁTANE :

- *ochrany dedičstva,*
- *kultúrnej udržateľnosti,*
- *zdravia kultúrnych A kreatívnych odvetví,*
- *začlenenia miest,*
- *umeleckého vzdelávania práv a slobôd jednotlivých umelcov*

- *World Economic Forum's Expert Network*
- *Smithsonian Institution*

UMENIE VO VZDELÁVANÍ

Umelecké vzdelávanie môže rozvíjať kľúčové zručnosti a hodnoty a podporovať tvorivosť

- Poskytovanie kvalitného umeleckého vzdelávania môže študentom pomôcť získať zručnosti a atribúty, ktoré sú v súčasnosti žiadané, **riešenie problémov, flexibilita, vytrvalosť a spolupráca**. The Arts Council of England uverejnila v roku 2014 prehľad *Hodnota umenia a kultúry pre ľudí a spoločnosť*, v ktorom sa uvádza, že účasť na umení môže znížiť sociálne vylúčenie a posilniť komunitu, keďže stredoškolskí študenti, ktorí sa v škole angažujú v umení, sú dobrovoľníci vo svojich komunitách ako tí, ktorí nie sú, a je o 20% pravdepodobnejšie, že budú patriť medzi voličov už ako mladí dospelí.
- Podľa správy, ktorú si objednala Nadácia Wallace, môže vzdelávanie v oblasti kvalitného umenia posilňovať schopnosť tvorivého myslenia a nadväzovania kontaktov a schopnosti aplikovať kreatívne myslenie môže zase pozitívne ovplyvniť spoločnosť. Mnoho prínosov umeleckého vzdelávania však nie je možné ľahko kvantifikovať pomocou súborov údajov. Financovanie umeleckého vzdelávania na celom svete zaznamenalo v posledných rokoch drastické škrtky a je často zahrnuté iba ako doplnok k iným predmetom. Cieľom takzvaného hnutia STEM to STEAM, ktoré založila škola dizajnu na ostrove Rhode Island, je rozšíriť tradičné oblasti **STEM** (veda, technológia, strojárstvo a matematika) o oblasť A a Rt, aby sa podporili inovácie.

UMENIE VO VZDELÁVANÍ

- V roku 2014 bol vydaný digitálny mapový nástroj, ktorý ilustruje aktivitu „**STEAM**“ na celom svete s cieľom pomôcť obhajcom hnutia spojiť sa.
- Prijatie kreatívneho myslenia v komerčnom svete môže viesť k pozitívnym výsledkom. Z prieskumu generálnych riaditeľov, ktorý v roku 2017 uverejnila poradenská spoločnosť PwC, vyplynulo, že **77% CEO považuje za ťažké nájsť potrebné tvorivé a inovačné zručnosti** a podľa prieskumu boli zručnosti STEM považované za dôležité, dopyt po nich bol prekonaný túžbou po „**mäkkých**“ zručnostiach vrátane kreativity.
- Priemyselná revolúcia 4.0 označila súčasný nedostatok zručností vrátane kreativity a nezávislého myslenia za veľký nedostatok pri riešení problémov. Kreatívne podstupovanie rizika a experimentovanie môžu pomôcť dôvere. Zvýšenie kapacity študentov na tvorivé myslenie je nevyhnutné na to, aby ich pripravili na kariéru, ktorá ešte neexistuje, a na riešenie problémov, ktoré ešte neboli identifikované.

INKLUZÍVNE MESTÁ

Inkluzívne mestá sú kreatívnejšie, inovatívnejšie a udržateľnejšie

- Projekty OSN sa z ekonomických dôvodov presídľujú. Je to nešťastné, pretože mestá, v ktorých môžu obyvatelia naďalej žiť bez ohľadu na príjem, etnicitu, náboženstvo, vek, fyzickú schopnosť, sexuálnu orientáciu alebo imigračný štatút, poskytujú obrovské príležitosti na interakciu, ktorá obohacuje kultúrnu a hospodársku štruktúru. Z Bombaja do San Francisca sa mestá vyvinuli do centier pre kreativitu, obchod a kultúru a zároveň ponúkajú prísľub lepšieho života rodinám utekajúcim pred konfliktom a chudobou.
- Mestá však môžu byť tiež domovom nerovnosti a deprivácie. Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja si vyžadujú **„inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné“** mestá, zatiaľ čo **„nová mestská agenda“** dohodnutá na konferencii OSN v roku 2016 poskytuje súvisiace politické usmernenia.
- V roku 2020 sa urbanisti zídu na Svetovom mestskom fóre v Abú Zabí, aby prediskutovali témy vrátane využívania technológií a údajov s cieľom umožniť udržateľnejšie mestá. Súvisiaci pokrok, ako sú autonómne vozidlá, ponúka príležitosti na presmerovanie ulíc spôsobom zameraným na človeka a začlenenie možností mobility, z ktorých budú mať úžitok všetci.

INKLUZÍVNE MESTÁ

- V reakcii na rýchlu urbanizáciu formulujú dizajnéri, architekti, umelci a komunity inovatívne prístupy. V Kolumbii v Medellíne bývalý starosta Sergio Fajardo rozhodol, že najkrajšie verejné budovy by sa mali postaviť v najchudobnejších oblastiach a zmeniť mesto z jednej z najnebezpečnejších na svete na inkluzívnejšiu metropolu. Zvýšené lanovky teraz spájajú vonkajšie sídla s centrálnym systémom metra Medellin, zatiaľ čo knižnice a kultúrne centrá podporujú občiansku účasť.
- V iných mestách umelci „**zo sociálnej praxe**“ upozorňujú na mestskú nerovnosť a odhaľujú naše spoločné ľudstvo. Francúzsky pouličný umelec „JR“ zobrazil fotografické portréty na miestach ako slumy v Paríži a Nairobi a v Izraeli a Palestíne. V mestách USA a vo väčšine industrializovaného sveta znižujú nerovnosti v príjmoch, náklady na bývanie a verejnú dopravu sociálnu mobilitu, pretože sociálna a priestorová segregácia a zmena podnebia spôsobujú vážne problémy.
- Miestni obyvatelia, dizajnéri, umelci a obhajcovia v postihnutých oblastiach pracujú na vytvorení udržateľnejších a inkluzívnejších štvrtí. Napríklad umelec z Chicaga Theaster Gates transformuje neobsadené nehnuteľnosti v zabezpečenom susedstve v komunitných umeleckých priestoroch pre obyvateľov.

PRÁVA UMELCOV

Sloboda prejavu a vlastnícke práva umelcov sú napadnuté

- Sloboda prejavu je uznaná vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv prijatej Valným zhromaždením OSN v roku 1948 a v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach prijatom v roku 1966 a často sa považuje za samozrejmosť. Mnohí umelci stále nemôžu vytvárať alebo rozširovať svoje umenie zo strachu z represálií alebo stíhania. Správa zverejnená medzinárodnou organizáciou Freemuse za rok 2017 zaznamenala **553 prípadov porušovania práv umelcov** v 78 krajinách. Podľa správy sa v priemere počas roka stíhal jeden umelec za týždeň. Zoznam 10 krajín, o ktorých sa zistilo, že najviac cenzurovali umelecké diela a zakázali umenie bol vrátane USA, Ukrajiny, Francúzska a Číny.
- Útok na umelcov a ich tvorivé postupy je ekvivalentom útoku na slobodu prejavu.
- Je nevyhnutné, aby tvorivé hlasy zostali slobodné. Hovoriť a produkovať slobodne bez hrozby odplaty je predpokladom rozvinutia globálnej spoločnosti s množstvom hlasov a rešpektom základných princípov demokracie.
- Sloboda prejavu prispieva k zabezpečeniu slobody informácií a môže zabezpečiť, aby občania mali prístup k rozsiahlym, užitočným, necenzurovaným poznatkom, ktoré podnecujú myslenie.

KULTÚRNE A KREATÍVNE ODVETVIA

- Kultúrne a kreatívne odvetvia zahŕňajú obrovské množstvo vzájomne prepojených síl, ktoré generujú ročné príjmy **viac ako 2,25 bilióna dolárov** čo je hodnota väčšia ako jednotlivé ekonomiky Brazílie, Kanady alebo Talianska a podľa organizácie Cultural Times **zamestnávajú takmer 30 miliónov ľudí na celom svete**. Správa uverejnená UNESCO, Medzinárodnou konfederáciou spoločností autorov a skladateľov a poradenskou spoločnosťou EY. Tieto čísla nezahŕňajú nekontrolovaný pirátsky a neautorizovaný predaj vecí, ako sú knihy a nahraná hudba. Kreatívne odvetvia vrátane reklamy, architektúry, módy, vydavateľstva a vývoja softvéru si vyžadujú silné spojenie s publikom, aby zostali relevantné a ziskové v každej časti sveta.
- Región Ázie a Tichomoria predstavoval najväčšiu časť tvorivých a kultúrnych príjmov a pracovných miest uvedených v správe Cultural Times, **s príjmami 743 miliárd dolárov (alebo 3% regionálneho HDP)** a 12,7 miliónmi pracovných miest, zatiaľ čo Európa bola v oboch ukazovateľoch druhá, nasledovaná Severnou Amerikou.
- Tvorivá trieda často riadi rozvoj miest a inovácie a slúži ako dôležitý zamestnávateľ. Podľa správy Cultural Times majú kultúrne a kreatívne odvetvia v Európe tendenciu zamestnávať väčšie percento mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov ako v ktoromkoľvek inom odvetví.

KULTÚRNE A KREATÍVNE ODVETVIA

- Vlády čoraz viac uznávajú význam kultúrneho a kreatívneho hospodárstva ako generátora pracovných miest, bohatstva a zapojenia verejnosti. Južná Kórea v roku 2013 vynaložila veľké úsilie na podporu tvorivej ekonomiky prostredníctvom podpory inovácií vo výrobe a podpory využívania internetu a digitálnych technológií. Medzitým sa juhokórejská popová kultúra vrátane hudobných skupín K-pop stala významným vývozom.
- Podľa poradenskej spoločnosti PwC Global Entertainment and Media Outlook 2017-2021 bola Južná Kórea umiestnená do elitnej spoločnosti spolu s krajinami vrátane USA, Japonska, Spojeného kráľovstva a Francúzska, pokiaľ ide o globálny príjem zo zábavy a médií plánovaného na rok 2021.
- Tvorivé a kultúrne odvetvia môžu v každej krajine priniesť tvorcom aj divákovi zmysel pre zmysel. Na udržanie kreatívnych ekonomík je však k dispozícii relatívne málo životaschopných modelov. Zatiaľ čo digitálna transformácia kreatívneho priemyslu sa začala už dávno, stále sa snažíme vymýšľať spôsoby, ako tvorcovia zarobia na primeraný život. Kľúčové bude nájsť šampiónov súkromného sektora na riešenie tejto otázky.

OCHRANA DEDIČSTVA A KULTÚRNA UDRŽATEĽNOSŤ

Hmotné a nehmotné dedičstvo je ohrozené neustálymi zmenami a konfliktmi

- Katalóg ohrozených jazykov obsahuje záznamy zo 180 rôznych krajín a území. Prvky nehmotného dedičstva, ako jazyk, zvyky, obrady, rituály a tradície, sú ohrozené politikou a silami globalizácie, keďže spoločnosti a technológie sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Toto nehmotné aj „*hmatateľné*“ dedičstvo (umelecké diela a pamiatky) obsahuje rozmanitosť ľudských skúseností a rámec individuálnej i komunitnej identity.
- Preto je nevyhnutné chrániť a udržiavať to, čo nám bolo odovzdané pred predchádzajúcimi generáciami. Aj keď tieto nebezpečenstvá existujú na celom svete, majú tendenciu zhoršovať sa exponenciálne v krízových podmienkach.
- Nie od druhej svetovej vojny čelí svetové kultúrne dedičstvo takej hrozbe ničenia následkom konfliktu. Medzi nedávne príklady patrí demolácia svätyne v Timbuktu v Mali v roku 2012 islamským extrémistom spojeným s Al-Káidou, zničenie Mosulského múzea v Iraku militantmi islamského štátu a zlikvidovanie starovekého rímskeho sídla Palmyra v Sýrii tiež islamským štátom v roku 2015.
- Tieto archeologické nálezy ako aj fyzické prejavy našej spoločnej histórie cez múzeá a knižnice sú mocnými symbolmi.

ZDROJE

- The Arts Council of England
- PwC – CEO prieskum 2017
- UNESCO, Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov
- Správa uverejnená UNESCO, Medzinárodnou konfederáciou spoločností autorov a skladateľov a poradenskou spoločnosťou EY.
- Poradenská spoločnosť EY v roku 2015
- PwC Global Entertainment and Media Outlook 2017-2021
- Cultural Times
- Medzinárodná organizácia Freemuse