

IL BOOKLET

Una raccolta di idee, esperienze e buone pratiche sviluppate nell'ambito del progetto Erasmus+ ARTFORWARD, che mostra come creatività, sostenibilità e collaborazione tra paesi europei possano ispirare nuove forme di apprendimento per un futuro più verde ed etico nelle industrie creative.

Hanno collaborato:

- Liceo Artistico "Gaetano Chierici" (Italia)
- Lycée Toulouse-Lautrec (Francia)
- Italian Chamber of Commerce in Denmark (Danimarca)
- Cappadocia Education and Research Association (CERA) (Turchia)

ARTFORWARD

ARTFORWARD è un progetto di cooperazione Erasmus+ che unisce educazione, creatività, sostenibilità e collaborazione europea per preparare i giovani alle sfide di domani.

Il progetto nasce dall'idea che l'apprendimento significativo emerga quando scuole, imprese, istituzioni culturali e partner internazionali lavorano insieme. Collegando l'espressione artistica alla responsabilità ambientale e all'innovazione, ARTFORWARD incoraggia gli studenti a trasformare le idee in soluzioni reali, sviluppando pensiero critico, creatività e un forte senso di responsabilità sociale.

Attraverso un ambiente di apprendimento europeo condiviso, il progetto favorisce lo scambio di conoscenze, esperienze e punti di vista diversi. Ogni partner offre le proprie competenze, creando un ecosistema collaborativo in cui studenti e insegnanti apprendono da approcci educativi, contesti culturali e pratiche professionali differenti.

Più che concentrarsi solo sulle competenze tecniche, ARTFORWARD sostiene la crescita di cittadini responsabili, creativi e orientati al futuro. La sostenibilità è vista non solo come un obiettivo ambientale, ma anche come un valore culturale che ispira scelte consapevoli, decisioni etiche e una visione di lungo periodo.

ARTFORWARD dimostra che la cooperazione europea arricchisce l'educazione ampliando gli orizzonti, rafforzando le collaborazioni e trasformando l'apprendimento in un'esperienza creativa, pratica e connessa a livello internazionale.

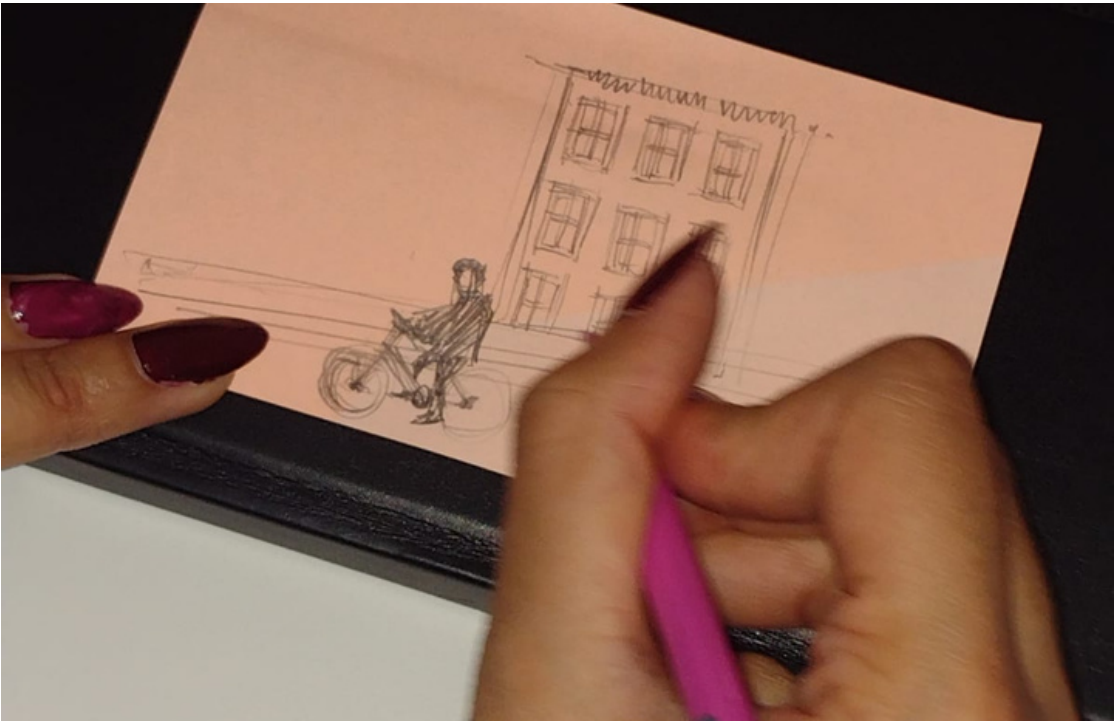
Arte

Esperienza

Sostenibilità

APPRENDERE INSIEME

Collaborazione

Creazione

Dialogo

L'ESPERIENZA COME PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Espolrazione

Trasformazione

Riflessione

L'Accademia fonda il proprio metodo sull'apprendimento esperienziale. Gli studenti esplorano ambienti reali e pratiche professionali tramite laboratori, visite guidate e progetti comuni. Ogni fase integra osservazione, sperimentazione e riflessione, aiutando a tradurre l'esperienza in conoscenza creativa.

I. CIRCOLARITA'

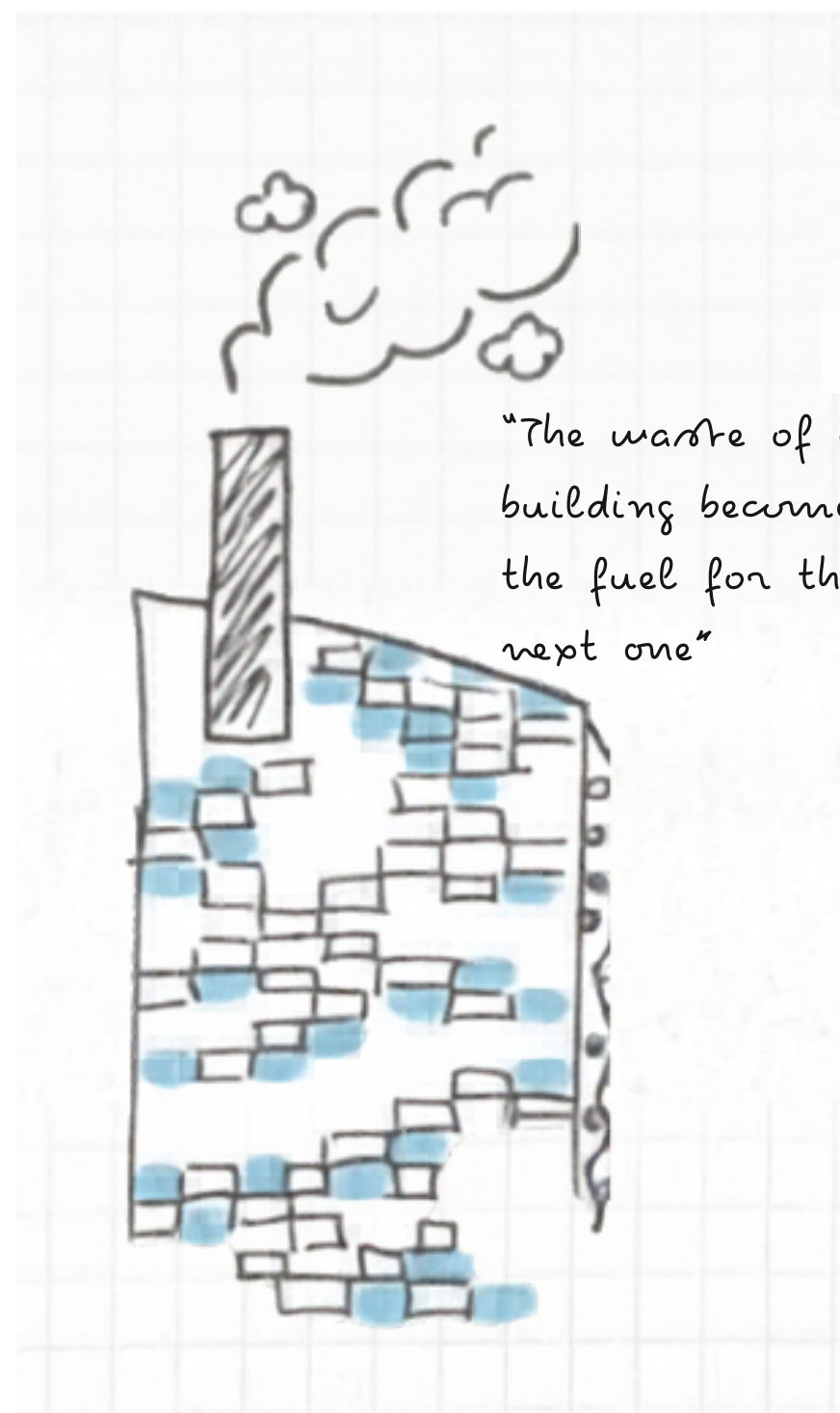
Nel percorso della Green Academy, la circolarità è risultata una delle idee più evidenti e intuitive.

L'immagine del cerchio ha portato gli studenti ad associare la **sostenibilità** a **continuità** e **trasformazione**, immaginando **materiali** e **risorse** come elementi che possono rinascere e assumere nuove funzioni.

L'**arte** ha aiutato a rendere questo concetto ancora più chiaro: immagini e oggetti mostrano come la **creatività** possa dare nuova vita alle cose e farci cambiare il modo in cui vediamo lo scarto.

Durante le attività, sono stati osservati molti esempi di **circolarità** nelle industrie creative, dall'**architettura** alla **mobilità** urbana fino alla **moda**.

Circolarità vuol dire evitare che lo scarto diventi davvero **scarto**. È un modo di pensare alla sostenibilità che parla di trasformazione e possibilità.

Copenhill – Un impianto che trasforma i rifiuti cittadini in energia pulita. Il complesso è pensato per vivere la città e offre servizi e attività per i suoi abitanti.

"The waste of one building becomes the fuel for the next one"

"The bike tour is a loop that connects all the stops, and it reminds me of a circular society where resources don't exit the system"

"The raw scrap heap" becomes a source of imagination"

Circular Atelier Amager è un atelier di cucito che dà nuova vita a materiali scartati e capi non più usati tramite riparazioni, upcycling e progetti creativi.

Thomas Dambo's *Forgotten Giants* - creati dagli scarti del legno, dimostrano come i materiali di scarto possono diventare risorse per l'espressione artistica.

II. RISORSE

I **materiali** sono stati un **tema centrale** lungo tutto il corso della Green Academy. Per molti studenti, la sostenibilità è iniziata con la **comprensione delle risorse**: da dove provengono, come vengono utilizzate e cosa succede loro dopo il primo ciclo di vita.

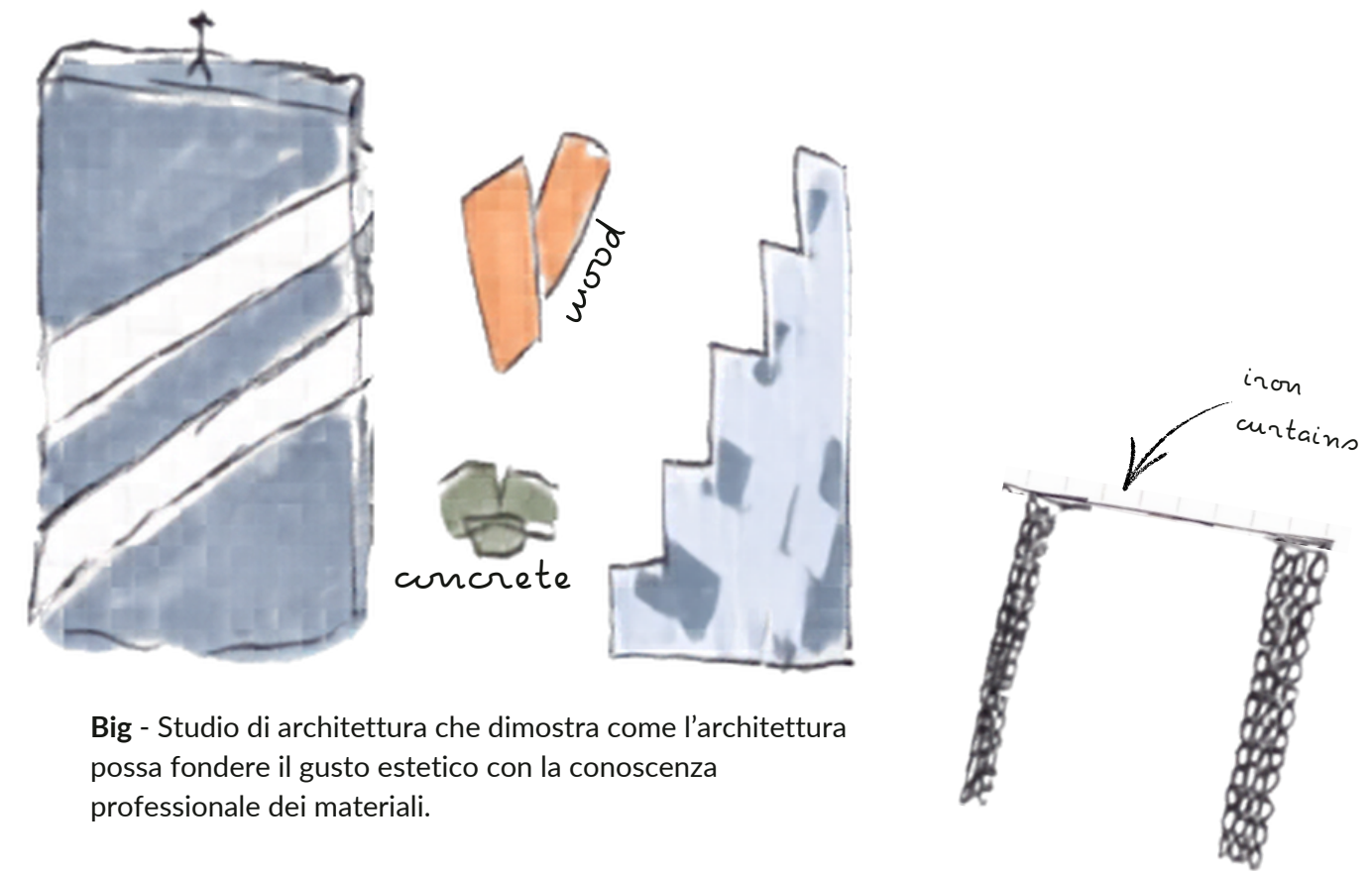
Attraverso l'incontro con l'**architettura**, la **moda** e il **design**, gli studenti hanno riflettuto sulla **responsabilità di lavorare con risorse finite**. Il **design sostenibile** non è stato visto solo come una questione di sostituzione di un materiale con uno "migliore", ma come un **processo di comprensione della natura, delle possibilità e dei limiti dei materiali disponibili**.

In questo senso, le risorse diventano parte attiva nel processo creativo, piuttosto che elementi passivi da utilizzare.

Allo stesso tempo, la riflessione sulle risorse si è legata anche alla **dimensione artistica**. Che si trattasse di osservare tessuti, pietra, vetro o materiali da costruzione, gli studenti hanno riconosciuto che una più profonda **attenzione alle risorse** può rendere il **lavoro creativo più significativo e autentico**. Il materiale stesso porta con sé storie, tracce e possibilità che influenzano il risultato. Comprendendo le risorse disponibili, designer e artisti possono creare opere che rispettano le risorse e, al contempo, generano nuove forme di valore e di espressione.

Per molti studenti, la **sostenibilità** è emersa come **intreccio tra creatività e conoscenza tecnica**. Essa richiede sia la **sensibilità verso i materiali** e la capacità di immaginare per essi nuove possibilità, sia una **comprensione professionale** delle loro caratteristiche, delle loro prestazioni e del loro impatto ambientale.

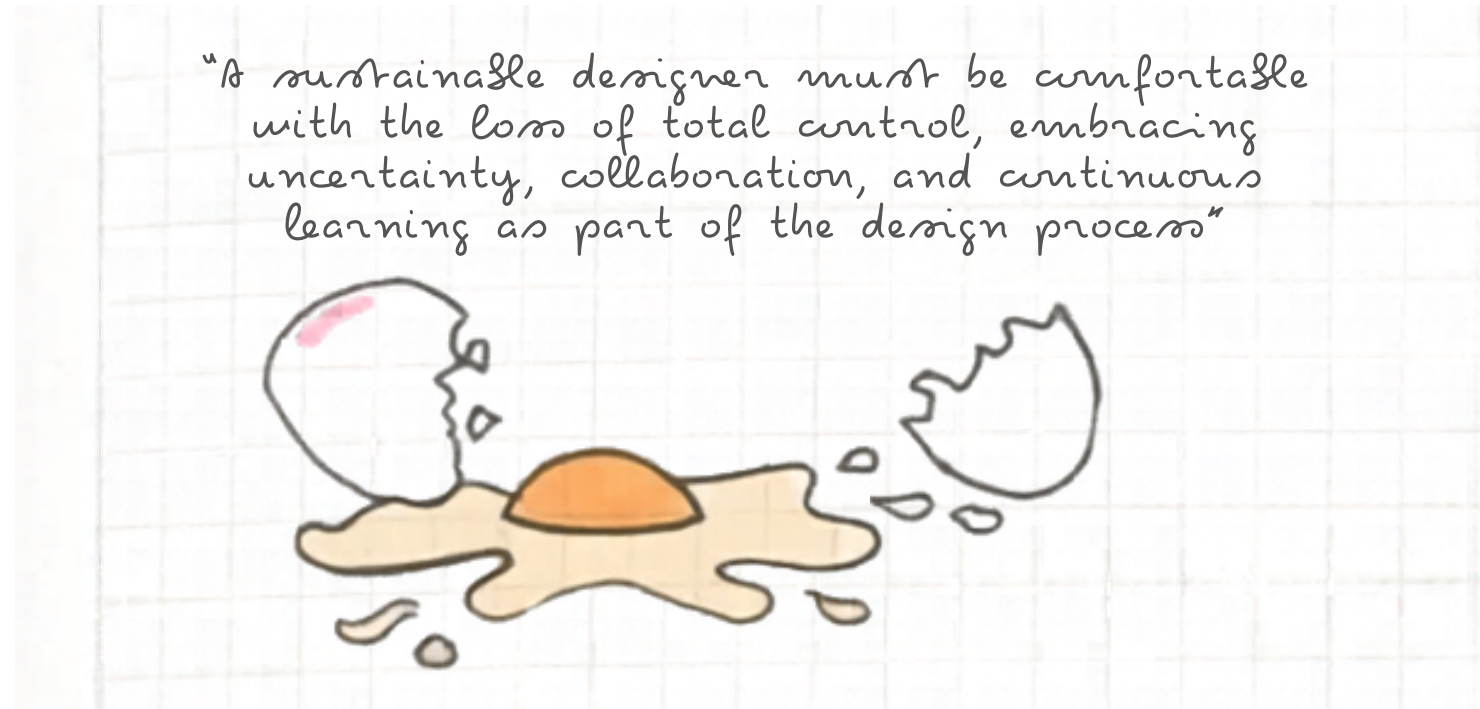
"The material must be the foundation, because you can't design a sustainable future if you do not first understand the limits and the nature of the resources you have."

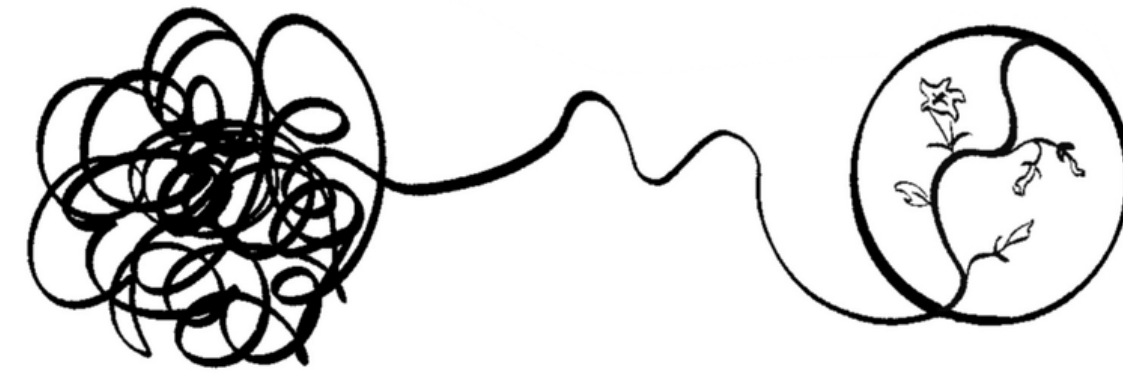
Big - Studio di architettura che dimostra come l'architettura possa fondere il gusto estetico con la conoscenza professionale dei materiali.

"For me, the material often speaks first. Its texture, weight, and limits dictate what is possible, guiding the design to follow its natural form. However, a strong design vision can also search for the perfect material to bring an abstract idea into reality."

Holscher - "Attraverso un workshop interattivo in cui gli studenti hanno dovuto progettare un portauovo senza la possibilità di valutare l'oggetto, hanno appreso l'importanza di commettere errori per raggiungere nuove soluzioni."

"Art is also used as a tool
to bridge the gap between
cold functionality and
human emotion"

Kirt x Thomson - Usare l'Arte nell'ambito delle STEM per far comprendere più chiaramente l'utilità dell'ingegneria nella transizione green delle comunità.

III. PROCESSO

La **sostenibilità** è un processo di **trasformazione**, in cui tentativi ed errori, semplificazione, collaborazione e imperfezione sono espressioni diverse della stessa idea. Semplifichiamo per comprendere, collaboriamo per crescere, falliamo per migliorare e accettiamo l'imperfezione per rimanere con i piedi per terra.

Accogliere il fallimento

Il processo di creazione significa spesso accettare che non tutto possa essere pianificato o controllato. Il fallimento diventa un'opportunità per imparare, il rischio diventa una forma di esplorazione e l'instabilità può portare a nuove forme di equilibrio.

Impegnarsi nella semplificazione

Il processo comporta il dare un senso alla complessità. Gli studenti hanno riconosciuto la semplificazione non come una riduzione di significato, ma come l'identificazione di ciò che è essenziale. L'arte, il design e la comunicazione si impegnano in processi di semplificazione per trasformare idee complesse in messaggi chiari e d'impatto. Scavano a fondo per raggiungere l'essenza, che risiede nell'intenzione e nell'impatto dell'oggetto, per rivelarne il nucleo senza perderne il significato. Diventa così immediato e facile da capire, e questo va a vantaggio della comunicazione dei concetti sostenibili.

Crescere attraverso la collaborazione

I processi sostenibili raramente avvengono in isolamento. Gli studenti hanno evidenziato che l'innovazione significativa emerge quando prospettive, competenze e forme di esperienza diverse si uniscono. La collaborazione richiede una visione condivisa, il dialogo e la capacità di andare oltre l'ego individuale. Attraverso la cooperazione, le idee si evolvono e diventano più forti di quanto sarebbero individualmente.

IV. AUTENTICITA'

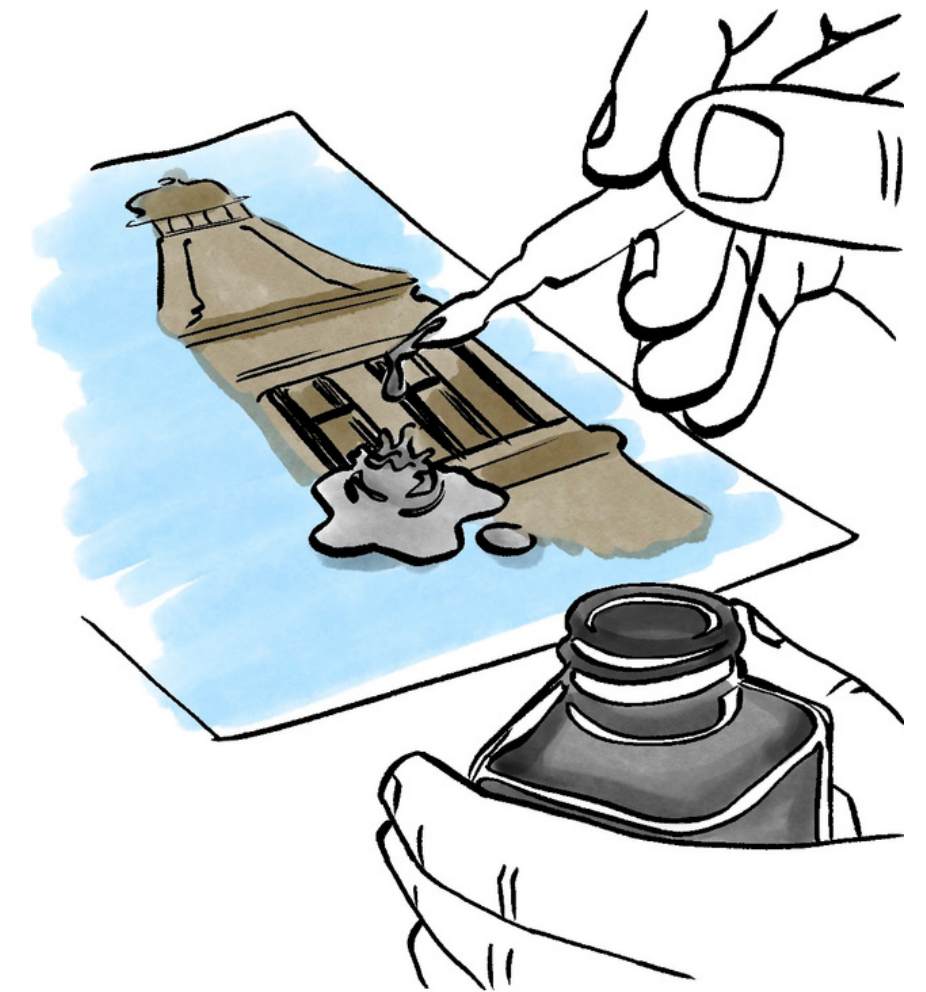
Gli studenti hanno notato che la sostenibilità nelle industrie creative non cerca di cancellare le imperfezioni, ma piuttosto le valorizza. I **materiali invecchiano, gli oggetti mostrano tracce d'uso, le idee richiedono tentativi ed errori, e le persone lasciano segni visibili su ciò che creano.** Tutto questo porta all'autenticità, che significa accettare la realtà invece di nasconderla dietro uno strato patinato e artificiale.

Questi tipi di imperfezioni non sono stati visti come difetti, ma come testimonianze dell'impegno e dello sforzo artistico. **Un oggetto imperfetto rivela il processo dietro la sua creazione:** i tentativi, gli aggiustamenti e le esperienze di apprendimento che lo hanno modellato. In questo senso, tutto ciò che non è perfetto diventa un segno di autenticità, rendendo l'opera più accessibile, umana e radicata nella realtà.

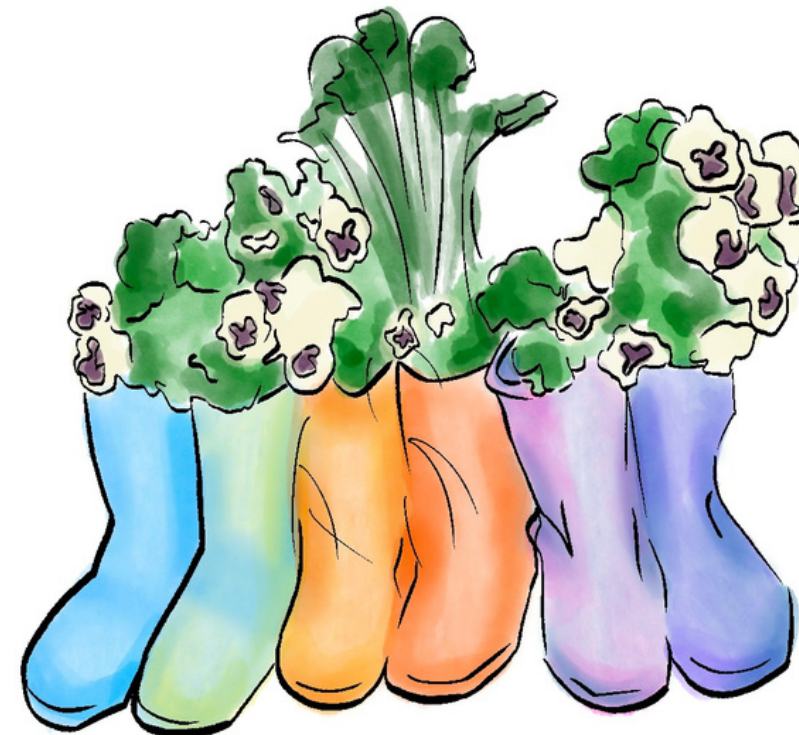
Gli studenti hanno anche associato l'autenticità ai materiali utilizzati per fare arte. **I materiali sostenibili portano spesso segni visibili della loro storia.** Possono essere stati riutilizzati, riparati, riciclati o trasformati nel tempo. Piuttosto che diminuirne il valore, queste tracce collegano l'oggetto a una **storia più ampia** e all'ecosistema da cui proviene. La sostenibilità incoraggia i creatori a riconoscere queste storie.

Questa prospettiva si estende alla pratica artistica. Quando gli artisti e i designer sono disposti a essere autentici, iniziano a considerare da dove provengono le risorse, come vengono utilizzate e cosa succede loro dopo che il loro scopo è stato soddisfatto. **Il lavoro creativo si connette al mondo reale e alle sue conseguenze,** radicando così l'espressione artistica nella verità materiale e nell'impatto a lungo termine.

"Imperfection was everywhere, from the wobble of the bike to the rough edges of a sketch. I see it as a mark of authenticity. It shows the human hand behind the work and makes the final result more relatable and unique"

"Sustainability grounds the work in material truth and ethical responsibility, replacing wasteful artifice with a transparent, meaningful narrative. Sustainable design is more authentic because it honors its origins and respects its long-term impact on the world"

"Sustainability introduces consequences back into art. The work becomes grounded in the real world. That can be defined as authenticity"

V. COMUNITA' & SPAZIO

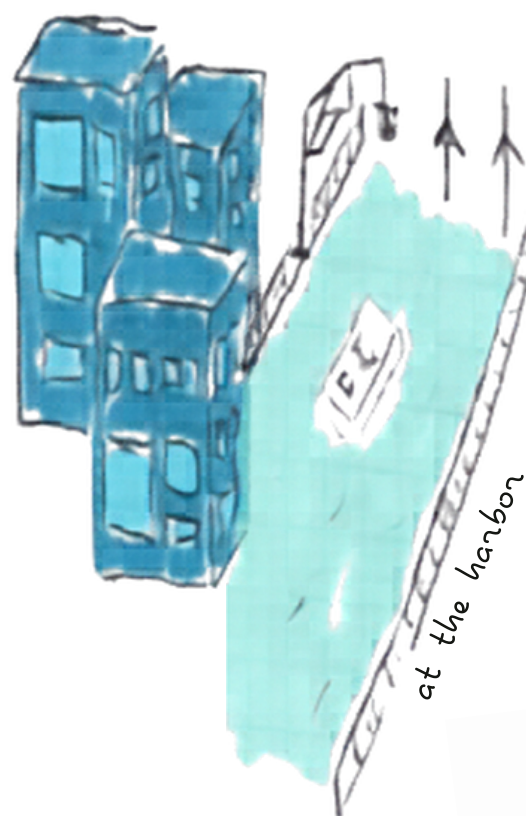
Gli studenti hanno frequentemente associato la sostenibilità alle comunità e agli spazi che esse abitano.

La **sostenibilità** non è stata percepita come qualcosa che si possa raggiungere solo attraverso i materiali, le composizioni estetiche o le tecnologie, ma come una **relazione tra le persone, i luoghi e gli oggetti che utilizzano**.

Gli studenti hanno riflettuto su come l'arte, il design e l'architettura non debbano essere creati in isolamento dalla società, ma insieme a essa e per essa. Il lavoro creativo sostenibile risponde ai bisogni umani, incoraggia la partecipazione o, più semplicemente, dialoga con le persone. **Diventa significativo quando le persone si sentono connesse a esso**. Un edificio, un prodotto o uno spazio pubblico possono essere davvero sostenibili solo se vengono valorizzati, utilizzati e curati dalla comunità a cui servono.

Questa consapevolezza è stata particolarmente visibile nelle riflessioni sullo **spazio urbano**. Gli studenti hanno osservato come le infrastrutture sostenibili possano incoraggiare il movimento, ridurre la distanza psicologica tra i quartieri e creare opportunità di interazione. La sostenibilità è apparsa quindi non solo come una sfida ambientale, ma anche **culturale e civica**. Gli studenti hanno riconosciuto che le pratiche consapevoli dipendono dalla cooperazione, dalla fiducia e dalla responsabilità condivisa. Le comunità sostenibili si costruiscono non solo attraverso materiali riciclati ed energie rinnovabili, ma anche attraverso le relazioni tra le persone.

Il concetto di spazio è emerso anche al di là dell'architettura. Nel design, gli studenti hanno sottolineato l'importanza di creare oggetti a **misura d'uomo**, considerando come le persone interagiranno con essi e li integreranno nella vita quotidiana. I designer devono quindi pensare non solo alla funzionalità e all'estetica, ma anche all'**impatto sociale**. In definitiva, il design sostenibile ha successo quando la comunità adotta uno spazio o un oggetto come proprio, facendolo sentire come se fosse sempre appartenuto a quel luogo.

"Buildings are treated as urban infrastructures, where sustainability is cultural and civic; to make a building sustainable, it has to be loved and used by people. The building must provide social dividends"

"It shows that you can have eco-materials, but if people don't care about each other, the system will eventually collapse"

"Successful design requires an emotional handover, where the designer steps back, and the community fully adopts the space or object, making it feel as though it has always belonged there"

Freetown Christiania - la visita alla comunità di Christiania e la conoscenza dei suoi abitanti ha rafforzato l'idea che la sostenibilità riguardi anche le interazioni umane.

VI. RESPONSABILITA'

Gli studenti hanno identificato un forte legame tra la **sostenibilità e la responsabilità umana**. La sostenibilità è emersa non solo come una sfida tecnica, ma anche come un **impegno etico**. I professionisti della creatività hanno la capacità di plasmare il mondo che li circonda attraverso oggetti, edifici, immagini ed esperienze. Da questa capacità deriva il **dovere di considerare le potenziali conseguenze del proprio lavoro e il suo impatto sulla società** e, di conseguenza, di fare la scelta più positiva per la comunità circostante.

Molti studenti hanno riflettuto sull'importanza di creare mettendo al centro le persone. Il design sostenibile è stato spesso associato alla **priorità del benessere collettivo** rispetto al profitto individuale. In questa prospettiva, i designer e gli artisti non sono creatori isolati, ma partecipanti attivi nella società.

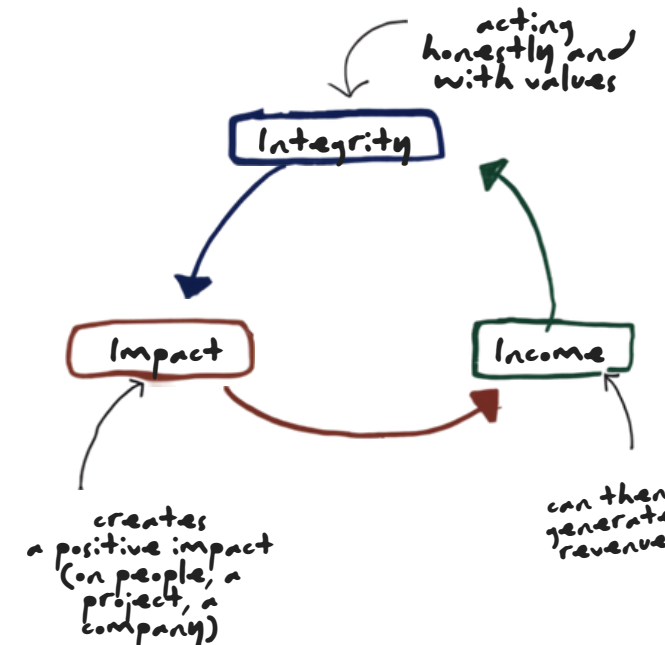
La responsabilità è stata collegata anche ai valori personali. Gli studenti hanno evidenziato **l'empatia e l'integrità** come **qualità essenziali per chi lavora nelle industrie creative**. L'innovazione significativa richiede di ascoltare gli altri, collaborare tra discipline diverse e lasciare che le idee si evolvano attraverso il dialogo anziché attraverso l'ego individuale. Allo stesso modo, il design di successo comporta spesso un passaggio di consegne emotivo, in cui il creatore fa un passo indietro e la comunità adotta uno spazio, un oggetto o un'idea come propri.

Per alcuni studenti, la responsabilità si è estesa ancora oltre. Hanno suggerito che lo scopo dell'arte e del design non dovrebbe essere semplicemente quello di creare qualcosa di esteticamente gradevole, ma di contribuire a un futuro migliore. La bellezza rimane importante, poiché aiuta le persone a connettersi con gli oggetti e gli spazi e ad averne cura, eppure **l'estetica da sola non basta**. La creatività sostenibile richiede di considerare da dove provengono i materiali, come vengono utilizzati e quale impatto avrà la loro creazione nel tempo. In definitiva, gli studenti hanno riconosciuto che il **successo professionale, l'impatto positivo e l'integrità** non sono obiettivi in contrasto tra loro. Al contrario, costituiscono una base condivisa per il futuro delle industrie creative.

"Sustainability only limits lazy creativity, it shuts the door on 'disposable' ideas to force you through the door of 'enduring' ones, it replaces the freedom to be wasteful with the freedom to be resourceful"

"Because the principal objective of sustainability isn't aesthetic or beautiful, but to build a better world in which future generations can grow"

VII. DISEGNARE IL FUTURO

La Green Academy ha incoraggiato gli studenti a riflettere sul loro ruolo futuro all'interno delle industrie creative. Lungo tutta l'esperienza, hanno iniziato a immaginare **il tipo di designer, artisti e architetti che aspirano a diventare.**

La comunicazione è emersa come una delle competenze più importanti per i futuri professionisti. Gli studenti hanno riconosciuto la necessità di comunicare le idee in modo chiaro, traducendo concetti complessi in messaggi significativi capaci di ispirare e coinvolgere gli altri. Allo stesso tempo, la comunicazione è stata intesa come un dialogo piuttosto che come un processo a senso unico. I designer e gli artisti devono ascoltare e co-creare con le comunità per comprenderne i bisogni e le prospettive.

Accanto alla comunicazione, gli studenti hanno sottolineato l'importanza della **conoscenza tecnica e della competenza specialistica.** La sola forza di volontà non basta a generare un cambiamento significativo. I futuri professionisti devono comprendere i materiali, i processi di produzione, le filiere e le conseguenze ambientali e sociali delle proprie scelte. La conoscenza fornisce le fondamenta su cui costruire un'innovazione responsabile.

Per molti studenti, la sostenibilità è emersa come un **dovere** e una condizione necessaria per essere rilevanti all'interno delle industrie creative. Allo stesso tempo, è un dovere che porta con sé **opportunità** di innovazione e può quindi essere visto come un investimento. Per questo motivo, hanno immaginato la sostenibilità come uno **"stile di vita"** che orienta sia il loro lavoro sia il loro **modo di vivere.**

Questa visione si fonda su tre dimensioni interconnesse: i **materiali**, le persone e i valori. I materiali richiedono una comprensione delle risorse, dei limiti e dell'adattamento; le **persone** ricordano ai creatori che un lavoro significativo deve essere utilizzato, apprezzato e accolto dalla società. I **valori** assicurano che la pratica creativa serva a uno scopo che va oltre gli interessi individuali e contribuisce al bene collettivo.

Al centro di questa visione si colloca **l'arte, intesa come quella forza potente capace di plasmare la cultura**, rielaborare la realtà e gettare ponti tra funzionalità ed emozioni. In questo senso, la sostenibilità diventa una delle vie attraverso cui i professionisti della creatività possono progettare un **futuro più consapevole, inclusivo e ricco di speranza.**

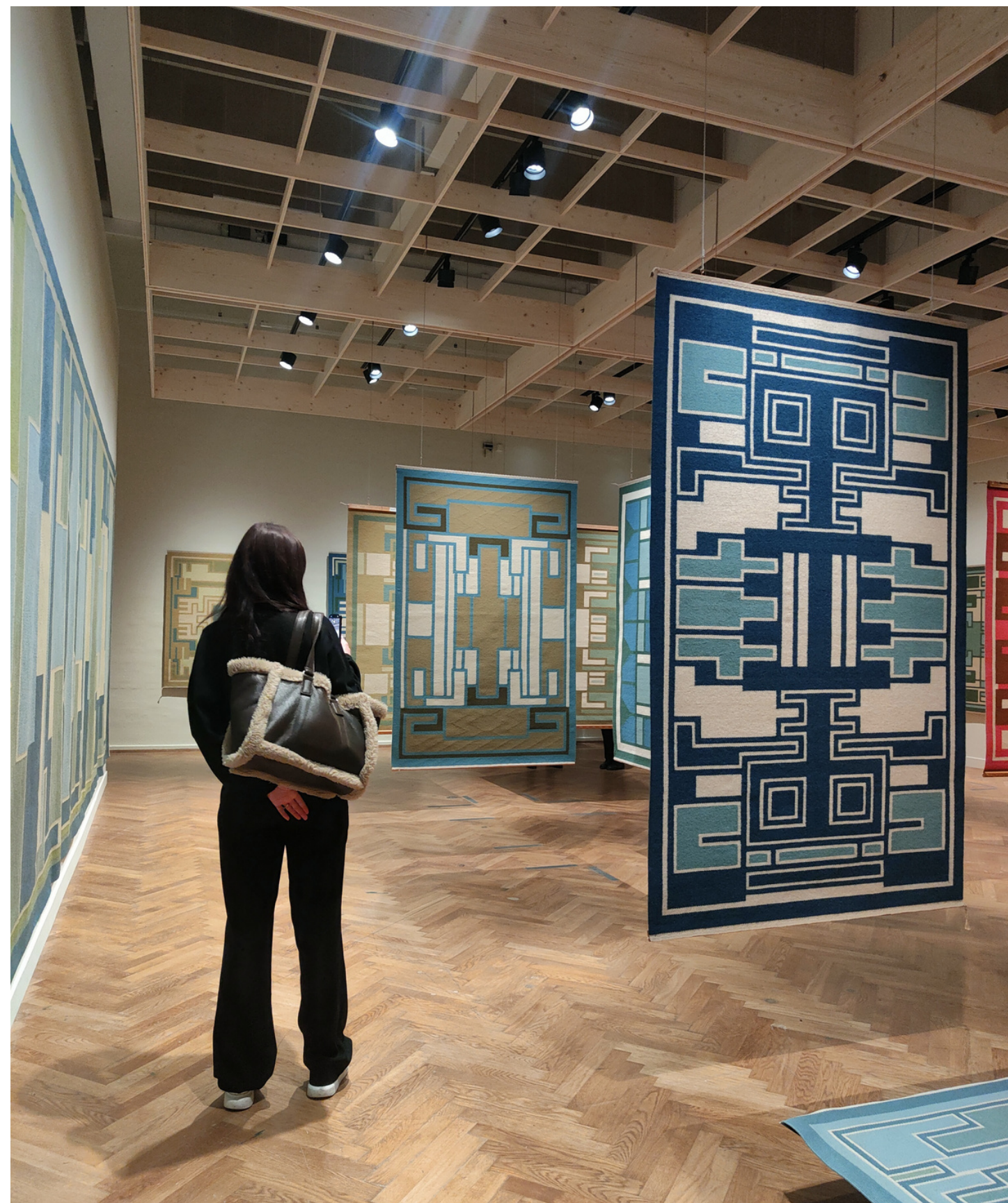
"True art is not only what we create, but the positive impact it leaves on people, materials, and the future"

...FORWARD

Una preoccupazione condivisa, esplorata attraverso diverse prospettive, può diventare il punto di partenza per la creatività collettiva e il cambiamento.

Lungo tutto il corso della Green Academy, studenti, docenti, designer e imprese sono stati invitati a osservare le stesse sfide da angolazioni differenti: ambientale, sociale, artistica, professionale e umana. Attraverso il dialogo, la riflessione e la co-progettazione, la sostenibilità è diventata non solo un argomento da studiare, ma un processo condiviso per immaginare soluzioni insieme.

Artforward ha dimostrato che creare spazi in cui domande, dubbi e idee possano circolare liberamente permette all'educazione di diventare collaborativa, aperta e connessa alla società. Per questo motivo, incoraggiamo ora altri educatori a costruire esperienze di apprendimento basate sull'osservazione, sulla discussione, sulla sperimentazione e sull'incontro reale con professionisti della creatività e comunità locali.

Una ispirazione per:

- creare spazi di riflessione,
- connettere gli studenti ai professionisti del settore,
- collaborare con le realtà locali e le aziende,
- dare valore alle domande oltre che alle soluzioni,
- riconoscere la creatività come attività collettiva legata alla società.

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale ai collaboratori che hanno reso possibile il progetto Green Academy e hanno generosamente condiviso con gli studenti la loro passione, le loro conoscenze e la loro professionalità:

- BIG - Bjarke Ingels Group
- CEA Capsule
- Circular Atelier Amager
- Freetown Christiania
- Holscher Design
- Kirt x Thomsen
- SMK - Statens Museum for Kunst
-

Desideriamo inoltre congratularci e ringraziare sinceramente gli studenti dell'anno 2026 del Liceo Artistico Chierici – classi 5A e 5I (Design della Moda), 5C (Design dell'Arredamento), 5H (Architettura) con i loro docenti Adriana Adamo, Simona Messori, Paola Panciroli e la Dirigente Scolastica Elena Ferrari; gli studenti del Lycée Toulouse-Lautrec che frequentano il secondo, primo e ultimo anno del Baccalauréat Professionnel in Artigianato e Mestieri d'Arte, Tappezzeria e Arredamento, con i loro docenti Mmes Darrigues, Guercy, Lescouzeres, Ramon Didier, Suc e Maestràli, la Responsabile dell'Ufficio Commerciale Mme Cadaugade e il Dirigente Scolastico M. Flèche; e le studentesse d'arte tirocinanti di Danitacom, Giulia e Clarissa con la loro tutor Veronica Gallo. Le riflessioni profonde, critiche e straordinariamente mature di tutti questi studenti hanno ispirato questo opuscolo e hanno dato voce a due anni di esperienza progettuale. Questa pubblicazione è, soprattutto, il risultato della loro curiosità, creatività e volontà di immaginare un futuro più sostenibile per le industrie creative.

The Artforward team

Paola Veronica Nadia

Myriam Fitnat Isabella

ART FORWARD

Materiale educativo:

[Compendium of Sustainable Enterprises in the Creative Industries](#)

[Educational Section](#)

[B2S Events](#)

artforwarderasmus.eu

