

Организация Объединенных Наций
по образованию, науке и культуре

Дорожная карта художественного образования

Всемирная конференция по образованию в области искусств:
создание творческого потенциала для XXI века
Лиссабон, 6-9 марта 2006 г.

Дорожная карта художественного образования

Создание творческого потенциала для XXI века

Содержание

- I. **История вопроса**
- II. **Цели художественного образования**
  1. Содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни
  2. Развитие индивидуальных способностей
  3. Улучшение качества образования
  4. Содействие выражению культурного разнообразия
- III. **Понятия, связанные с художественным образованием**
  1. Области искусства
  2. Подходы к художественному образованию
  3. Способы получения художественного образования
- IV. **Основные стратегии эффективного художественного образования**
  1. Обучение преподавателей и творческих работников
  2. Партнерские связи
- V. **Исследования в области художественного образования и обмен знаниями**

Заключение
- VI. **Рекомендации**
  1. Рекомендации для преподавателей, родителей, творческих работников и директоров школ и других учебных заведений
  2. Рекомендации для министерств и специалистов по разработке политики
  3. Рекомендации для ЮНЕСКО и других межправительственных и неправительственных организаций

Приложение: Тематические исследования

История вопроса

«Дорожная карта художественного образования», разработанная в результате дискуссий, проходивших во время и после Всемирной конференции по образованию в области искусств 6-9 марта 2006 г. в Лиссабоне (Португалия), направлена на изучение роли такого образования в удовлетворении потребности в создании творческого потенциала и повышении уровня знаний о культуре в XXI веке и подчеркивает важность стратегий, необходимых для интеграции или развития художественного образования в рамках учебного процесса.

Настоящий документ разработан для того, чтобы содействовать общему пониманию всеми заинтересованными сторонами важности художественного образования и его существенной роли в повышении качества образования. В нем предпринята попытка определить понятия и выявить передовой опыт в области художественного образования. В практическом отношении эта карта призвана служить постоянно совершенствующимся справочным документом, определяющим конкретные изменения и меры, необходимые для интеграции или продвижения художественного образования в разных условиях обучения (как формального, так и неформального). Она также призвана заложить прочную основу для дальнейших решений и мер в этой области. Таким образом, дорожная карта призвана способствовать более четкому и разделяемому всеми пониманию важности художественного образования для построения творчески ориентированного и культурно образованного общества, содействия широкому обсуждению проблем и принятию совместных действий, а также для мобилизации финансовых и людских ресурсов, необходимых для обеспечения более полной интеграции художественного образования в образовательные системы и школы.

Ведется активное обсуждение множества возможных целей художественного образования, в ходе которого ставится ряд вопросов, таких как: «Преподают ли художественные дисциплины только для понимания искусства или же с целью способствовать изучению других предметов?»; «Должны ли искусства преподаваться как отдельная дисциплина только с целью их изучения или с целью формирования комплекса знаний, навыков и ценностей, вытекающих из них (или и того, и другого)?»; «Предназначено ли художественное образование лишь для небольшого числа людей, одаренных в отдельных областях, или же для всех?». Эти вопросы по-прежнему занимают центральное место при определении подходов всех участников процесса – творческих работников-практиков, преподавателей, учащихся и разработчиков политики. В дорожной карте предпринята попытка дать исчерпывающий ответ на все эти вопросы и подчеркнуть, что творческое и культурное развитие должно оставаться одной из основных функций образования.

Цели художественного образования

1. Содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни

Международные декларации и конвенции направлены на предоставление каждому ребенку и взрослому права на образование и на получение возможностей, которые обеспечат их всестороннее и гармоничное развитие и участие в культурной и творческой жизни. Основные причины, побуждающие считать художественное образование важной и даже обязательной частью образовательной программы в любой стране, вытекают именно из этих прав.

Культура и искусство – это важнейшие компоненты всестороннего образования, которое обеспечивает полное развитие личности. Поэтому право на художественное образование является всеобщим правом человека, правом всех учащихся, включая тех, кто часто не имеет возможности получить образование – иммигрантов, представителей культурных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Все эти утверждения подтверждаются следующими положениями о правах человека и правах ребенка.

Всеобщая декларация прав человека

Статья 22

«Каждый человек как член общества имеет право ... на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях».

Статья 26

«Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира».

Статья 27

«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».

Конвенция о правах ребенка

Статья 29

«Образование ребенка должно быть направлено на: (а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме ...».

Статья 31

«Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха».

2. Развитие индивидуальных способностей

Все люди имеют творческий потенциал. Искусство создает среду и практику, в которых учащиеся активно участвуют в творческой деятельности, процессах и развитии. Исследования¹ показывают, что вовлечение учащихся в творческие процессы и включение элементов их собственной культуры в программу обучения воспитывает в каждом из них творческое отношение к действительности, инициативность, плодотворное воображение, эмоциональность, моральную ответственность, способность к критическому мышлению, чувство самостоятельности и свободу мысли и действий. Образование в области искусств и образование посредством искусств также способствуют развитию познавательных способностей учащихся и может привести методике и предмет изучения в большее соответствие с потребностями современного общества, в котором они живут.

Как свидетельствует обширная образовательная литература, глубокое понимание и знания в области искусств позволяют открывать уникальные перспективы в отношении целого ряда

---

¹ Примеры таких исследований и их результаты приводятся в докладах, представленных на встречах по подготовке Всемирной конференции по образованию в области искусств; см. LEA International на веб-сайте <http://www.unesco.org/culture/lea>, а также доклад азиатских региональных симпозиумов по художественному образованию *Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education*, UNESCO 2005.

предметов – перспективы, которые не могут быть открыты другими образовательными средствами.

Чтобы дети и взрослые могли принимать полноценное участие в культурной и творческой жизни, они должны постепенно учиться понимать, ценить и практиковать творческие подходы, с помощью которых другие люди (которых часто называют творческими работниками) изучают различные аспекты бытия и совместного существования и делятся своими познаниями с другими. Поскольку одной из целей является предоставление всем людям равных возможностей для культурной и творческой деятельности, художественное образование должно стать обязательной частью образовательных программ для всех. Такое образование должно быть также систематическим и продолжаться в течение ряда лет, поскольку это длительный процесс.

Художественное образование способствует получению такого образования, которое объединяет физические, умственные и творческие способности и позволяет сделать взаимосвязь между образованием, культурой и искусством более динамичной и плодотворной.

Такие способности приобретают особо важное значение перед лицом угроз, стоящих перед обществом в XXI веке. Например, вследствие изменений в обществе, воздействующих на структуру семьи, дети часто лишены родительского внимания. Кроме того, из-за недостаточного общения и умения строить взаимоотношения внутри семьи дети часто сталкиваются с рядом эмоциональных и социальных проблем. К тому же становится все труднее (особенно в городских условиях) передавать культурные традиции и творческие навыки внутри семьи.

Сегодня наблюдается растущий разрыв между познавательным и эмоциональным аспектами, который свидетельствует о том, что в процессе обучения больше внимания уделяется развитию познавательных навыков и меньше – эмоциональных. По мнению профессора Антонио Дамасио, такое внимание развитию познавательных навыков в ущерб эмоциональным является одной из причин падения нравов в современном обществе. Эмоциональная составляющая является неотъемлемой частью процесса принятия решений и служит вектором действий и мыслей, лежащих в основе анализа и суждений. Без эмоционального фактора все действия, идеи или решения будут носить исключительно рационалистический характер. Здоровая нравственность, которая является прочной основой жизни граждан, требует эмоционального участия. Профессор Дамасио считает, что художественное образование может, путем содействия эмоциональному развитию, уравновесить познавательные и эмоциональные факторы развития и тем самым способствовать построению культуры мира.

Обществу XXI века требуется все больше творческих, гибких, способных к адаптации и восприимчивым к инновациям работников, поэтому образовательные системы должны развиваться с учетом этих меняющихся требований. Художественное образование прививает учащимся такие навыки, учит их умению выразить себя, критически воспринимать окружающий мир и активно участвовать в различных сферах человеческой деятельности.

Художественное образование – это также средство, позволяющее странам развивать людские ресурсы, необходимые для использования их ценного культурного капитала. Если страны хотят развивать эффективные и устойчивые культурные (творческие) индустрии и предприятия, они должны использовать эти ресурсы и этот капитал. Такие индустрии имеют потенциальную возможность играть ключевую роль в ускорении социально-экономического развития во многих менее развитых странах.

Кроме того, для многих людей отрасли культуры (такие как книгоиздание, музыка, кинопроизводство, телевидение и другие медийные средства) и учреждения культуры (такие как музеи, концертные залы, культурные центры, художественные галереи и театры) служат основными каналами доступа к культуре и искусствам. Программы художественного образования могут помочь людям открыть все многообразие проявлений культуры, предлагаемых

отраслями и учреждениями культуры, и критически оценивать их. Учреждения культуры, в свою очередь, служат одним из ресурсов для специалистов в области образования, стремящихся включить изучение искусств в процесс обучения.

3. Улучшение качества образования

Согласно опубликованному ЮНЕСКО Всемирному докладу по мониторингу образования для всех (ОДВ) за 2006 г. качество образования остается низким в большинстве стран мира, несмотря на то, что число детей, имеющих доступ к образованию, растет. Обеспечение образования для всех является важной задачей, но столь же важной задачей является получение школьниками образования хорошего качества².

«Качественное образование» – это образование, учитывающее потребности каждого учащегося. Оно может быть определено как образование, построенное на трех принципах: образование, которое учитывает потребности каждого учащегося, но при этом содействует распространению универсальных ценностей; образование, которое обеспечивает равноправие с точки зрения доступа и результатов и гарантирует социальную инклюзивность, а не эксклюзивность; образование, которое отражает индивидуальные права и способствует их соблюдению³.

Таким образом, «качественное образование» в общем можно понимать как образование, которое развивает у всех молодых людей и других обучающихся актуальные для данного общества способности, необходимые для их успешной деятельности в этом обществе. Это образование соответствует образу жизни учащихся, их чаяниям и интересам, а также образу жизни, чаяниям и интересам их семей и общества в целом. Кроме того, такое образование носит инклюзивный характер и основано на соблюдении прав человека.

В соответствии с Дакарскими рамками действий⁴ требуется множество факторов, определяющих качественное образование. Обучение в области искусств и обучение посредством искусств (художественное образование и образование посредством искусств) могут активизировать по меньшей мере следующие четыре фактора: активное обучение; программа обучения, учитывающая местные условия, а также интересы и склонности учащихся; уважение к местным общинам и культурам и взаимодействие с ними; подготовленные и мотивированные учителя.

4. Содействие выражению культурного разнообразия

Искусство – это проявление культуры и средство передачи культурных знаний. Каждая культура обладает уникальными формами творческого самовыражения и практики. Многообразие культур и их художественные произведения представляют современные и традиционные формы творчества людей, которые вносят уникальный вклад в высокие достижения, наследие, красоту и целостность цивилизаций.

Знакомство с достижениями культуры и формами творчества, а также знание их укрепляют личностную и коллективную самобытность людей и их ценности и способствуют сохранению и расширению культурного разнообразия. Художественное образование повышает степень информированности о культуре и содействует культурной практике, а также является средством, с помощью которого знание и понимание искусства и культуры передаются от одного поколения к другому.

Во многих странах утрачиваются как материальные, так и нематериальные аспекты культуры, поскольку им не уделяют внимания в системах образования и не передают их будущим

² Всемирный доклад по мониторингу ОДВ за 2006 г., ЮНЕСКО, Париж, стр. 69.

³ Всемирный доклад по мониторингу ОДВ за 2005 г., ЮНЕСКО, Париж, стр. 30.

⁴ Дакарские рамки действий, 2000 г., http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/framework.shtml

поколениям. Таким образом, возникает явная потребность, чтобы образовательные системы включали в себя знания о культуре и формах ее выражения и передавали их будущим поколениям. Этого можно добиться путем художественного образования в условиях как формального, так и неформального обучения.

Вот несколько основных направлений плана действий по осуществлению Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой государствами-членами в 2001 г., которые указывают на такую необходимость.

Направление деятельности 6: Поощрение языкового разнообразия – при сохранении уважения к родному языку – на всех уровнях образования везде, где это возможно, а также изучения нескольких языков с самого раннего возраста.

Направление деятельности 7: Содействие с помощью образования осознанию позитивной роли культурного разнообразия и совершенствование в этих целях разработки школьных программ и подготовки преподавателей.

Направление деятельности 8: Включение по мере необходимости в процесс обучения традиционных педагогических подходов с целью сохранения и оптимизации свойственных той или иной культуре методов коммуникации и передачи знаний.

Понятия, связанные с художественным образованием

1. Области искусства

Во всех культурах люди всегда стремились и будут стремиться найти ответы на вопросы, касающиеся их существования. Каждая культура создает средства, с помощью которых сведения, полученные в процессе познания, передаются и обмениваются. Главными средствами коммуникации являются слова, движения, прикосновения, звуки, рифмы и изображения. Во многих культурах формы выражения, с помощью которых передаются различные представления, заставляющие людей задуматься, называются «искусством». На протяжении всей истории человечества различным формам художественного выражения присваивались разные названия. Важно признать тот факт, что, даже если такие понятия, как «танец», «музыка», «драма» и «поэзия» используются по всему миру, более глубокий смысл этих терминов в разных культурах отличается.

Таким образом, любой перечень областей искусства должен рассматриваться как сугубо прагматичное деление на категории, хотя этот перечень все время пополняется и никогда не заканчивается. В данном случае не следует пытаться составить полный перечень, хотя предварительный перечень мог бы включать в себя исполнительское искусство (танец, драма, музыка и т.д.), литературу и поэзию, прикладное искусство, дизайн, цифровые виды искусства, устный рассказ, фольклор, изобразительные искусства, кинофильмы, медийные средства и фотографию.

Учащиеся должны знакомиться с видами искусства постепенно через художественную практику и опыт. При этом внимание должно уделяться значимости не только результата процесса, но и самого процесса. Кроме того, поскольку многие формы искусства не могут сводиться к одной дисциплине, больше внимания следует уделять междисциплинарному аспекту различных форм искусства, а также их общим чертам.

2. Подходы к художественному образованию

Воображение, творчество и стремление к новому присущи каждому человеку и могут быть развиты и использованы. Эти три основных процесса тесно связаны друг с другом. Как отмечает сэр Кен Робинсон, воображение – это характерная черта человеческого разума,

творчество – это воплощение воображения, а инновация завершает весь этот процесс путем использования критических суждений в ходе осуществления той или иной идеи.

При любом подходе к художественному образованию отправной точкой следует считать культуру(культуры), к которой(которым) принадлежит данный учащийся. Обретение уверенности, основанной на глубоком понимании собственной культуры, является наилучшей из возможных отправных точек для изучения и, как следствие, уважения и понимания других культур. Главным здесь является признание постоянной эволюции культуры и ее ценности как в историческом, так и в современном контекстах.

Содержание и структура образования должны не только отражать характерные черты каждой художественной формы, но и давать художественные средства для коммуникации и взаимодействия в разных культурных, социальных и исторических условиях.

В связи с этим следует отметить, что есть два основных подхода к художественному образованию, причем оба могут применяться одновременно и не должны восприниматься как отличные друг от друга. Виды искусства могут (1) преподаваться как отдельные предметы в рамках изучения различных художественных дисциплин, развивая таким образом у учащихся творческие навыки, восприимчивость и понимание искусства, и (2) рассматриваться как один из методов преподавания и обучения, предусматривающий включение художественных и культурных аспектов во все предметы программы.

В соответствии с подходом «искусство в образовании» (AiE) различные виды искусства (а также связанные с ними практика и культурные традиции) рассматриваются как средства в преподавании общих предметов программы и как способ обеспечения их более глубокого понимания. Например, цвета, формы и объекты, взятые из изобразительных видов искусства и архитектуры, можно использовать для преподавания таких предметов, как физика, биология и геометрия, а драму или музыку – для обучения языкам. На основе теории «множественного интеллекта» подход, основанный на обучении с помощью искусства, направлен на то, чтобы все учащиеся могли пользоваться благами художественного образования и чтобы при этом были охвачены все предметы. Этот подход направлен также на контекстуализацию теории через практическое применение художественных дисциплин. Чтобы быть эффективным, этот междисциплинарный подход требует изменений в методике преподавания и в подготовке учителей.

3. Способы получения художественного образования

Художественное образование структурировано в рамках следующих трех взаимодополняющих педагогических течений:

- Изучение произведений искусства
- Прямой контакт с художественными произведениями (концерты, выставки, книги и кинофильмы)
- Участие в творческой работе.

Другими словами, имеются следующие три способа получения художественного образования: (1) учащийся приобретает знания в процессе знакомства с художественным произведением или спектаклем и путем взаимодействия с творческим работником или своим преподавателем; (2) учащийся приобретает знания в процессе собственной творческой работы; (3) учащийся приобретает знания в ходе исследований и изучения художественных форм и связи искусства с историей.

Основные стратегии эффективного художественного образования

Качественное художественное образование требует очень квалифицированных профессиональных преподавателей художественных дисциплин, а также преподавателей общих предметов. Его получению способствуют также тесные партнерские связи между этими преподавателями и высокопрофессиональными творческими работниками.

Для этого необходимо решить по меньшей мере две следующие основные задачи:

- Обеспечить преподавателям, творческим работникам и другим лицам доступ к необходимым материалам и образовательным средствам. Творческое обучение требует творческого преподавания.
- Поощрять творческие партнерские связи на всех уровнях между министерствами, школами, преподавателями и творческими, научными и общественными организациями.

Эффективные партнерские связи зависят от совместного понимания целей, к которым стремятся все партнеры, а также от признания компетенции друг друга. Чтобы заложить основу для дальнейшего сотрудничества между работниками образования и творческими работниками, знания тех и других должны включать представление о сфере деятельности друг друга при наличии взаимного интереса к преподаванию.

Необходимо пересмотреть программы подготовки преподавателей и творческих работников, чтобы дать им знания и опыт, необходимые для содействия процессу обучения и использования всех преимуществ межпрофессионального сотрудничества. Содействие такому сотрудничеству потребует принятия особых мер, что ставит перед большинством обществ новые задачи.

Таким образом, есть следующие две основные стратегии повышения эффективности художественного образования: актуализированная и эффективная подготовка преподавателей и творческих работников и развитие партнерских связей между культурными и образовательными системами и участниками соответствующих процессов.

1. Обучение преподавателей и творческих работников

Эта проблема часто связана с совершенно разным опытом и представлениями, которые имеют преподаватели общих предметов, преподаватели художественных дисциплин и творческие работники относительно образовательных и культурных процессов и практики. Поэтому важнейшее значение приобретает более эффективная подготовка абсолютно всех участников процесса художественного образования.

• Подготовка преподавателей общих предметов

В идеальном случае учителя (и школьные администраторы) должны воспринимать ценности и профессиональные особенности творческих работников и разбираться в искусстве. Учителя должны также обладать навыками, позволяющими им сотрудничать с творческими работниками в образовательной среде. Это даст им возможность реализовать собственный потенциал, а также использовать искусство в процессе преподавания. Это может также дать им некоторое представление о том, каким образом создаются или исполняются произведения искусства, позволит им анализировать, объяснять и оценивать произведения искусства, а также по достоинству ценить художественные произведения других периодов и культур.

Учитывая, что искусства могут способствовать преподаванию предметов, которые традиционно входят в общую школьную программу, учителя особенно начальных школ часто используют подход «искусство в образовании» (AiE). Например, песни можно использовать

для запоминания ключевых слов в языке, терминов и понятий из естественных и социальных наук или некоторых математических понятий и формул. Использование искусств при преподавании других предметов (особенно на уровне начального образования) может помочь разгрузить программу, которая в некоторых школах перегружена. Но такое использование искусств может оказаться неэффективным, если параллельно не ведется преподавание художественных дисциплин.

- **Подготовка преподавателей художественных дисциплин**

Преподавание художественных дисциплин не должно ограничиваться простым обучением учащихся конкретным практическим навыкам и методам и передачей определенных знаний. Поэтому, помимо занятий в студиях, программы художественного обучения должны быть расширены. Необходимо побуждать преподавателей использовать знания своих коллег, включая преподавателей других дисциплин, совершенствуя при этом навыки, необходимые для сотрудничества с творческими работниками и преподавателями других предметов в среде обучения.

Полные программы подготовки преподавателей художественных дисциплин могут содействовать повышению уровня их знаний и навыков в следующих областях:

- Одна или несколько художественных дисциплин
- Междисциплинарные виды искусств
- Методики преподавания художественных дисциплин
- Методики междисциплинарного преподавания художественных дисциплин и преподавания с помощью искусств
- Структура программ обучения
- Оценка применительно к художественному образованию
- Формальное (школьное) художественное образование
- Неформальное (общинное) художественное образование.

Кроме того, одних хороших школ недостаточно. Как будет показано ниже, часто художественному образованию могут содействовать партнерские связи с широким кругом лиц и организаций в общине. Такие мероприятия, как посещение музеев, художественных галерей и представлений, участие в осуществлении программ «Творческие работники в школе» (AIS) и «Экологическое образование посредством художественного образования» дают преподавателям и учащимся ценные образовательные возможности в любых условиях обучения.

Необходимо также уделять больше внимания использованию новых технологий в творческой деятельности, электронной музыки и новых медийных средств, а также онлайн-подготовке преподавателей художественных дисциплин. Использование новых технологий повышает роль художественного образования и возлагает новые функции на преподавателей художественных дисциплин в XXI веке. Такие технологии могут служить важной основой сотрудничества между преподавателями художественных дисциплин, а также между преподавателями художественных дисциплин, творческими работниками, учеными и другими работниками образования.

Компьютерное искусство, например, уже признается как художественная форма, как допустимая форма художественного творчества и как метод обучения в области искусств. Несмотря на это, обучение компьютерному искусству пока не нашло широкого применения в школах. Это происходит потому, что, даже если преподаватели предметов изящных искусств, например, очень хотят обучать компьютерному искусству в своем классе, часто они не обладают достаточными опытом, педагогической подготовкой и ресурсами.

Преподаватели обоих предметов в средней школе могут дать задание, которое требует привлечения других специальных предметов. Например, бизнес и технологии могут стать частью задания по коммерческим аспектам искусства, или учащимся могут быть поручены

проекты, которые связывают искусство с историей или социальными исследованиями. Такой подход требует понимания значимости художественного образования со стороны преподавателей других предметов.

В заключение следует указать на важность (по меньшей мере, на местном, а, возможно, и на национальном уровнях) разработки руководящих принципов и стандартов для дослужебной подготовки преподавателей художественных дисциплин. Уже разработаны комплексы стандартов⁵, которые могут служить ориентиром для каждой страны в ее усилиях по разработке, осуществлению и оценке своих программ художественного образования.

(см. тематическое исследование в приложении)

- **Подготовка творческих работников**

Творческие работники всех направлений, а также профессиональные работники культуры должны иметь возможность повышать уровень своей педагогической подготовки и развивать навыки, необходимые как для сотрудничества с преподавателями в школах и учебных центрах, так и для более непосредственного общения и эффективного взаимодействия с учащимися. Совместные мероприятия и проекты, осуществляемые проходящими подготовку творческими работниками и преподавателями, также могут содействовать обеспечению их дальнейшего сотрудничества.

(см. тематическое исследование в приложении)

Как и в случае с развитием партнерских связей между культурными и образовательными учреждениями, совершенствование и расширение подготовки всех лиц, связанных с художественным образованием, тормозится нехваткой финансовых ресурсов, а также (особенно вне городов) нехваткой таких культурных ресурсов, как библиотеки, театры и музеи.

2. Партнерские связи

Хотя в большинстве основополагающих документов творчеству уделяется большое внимание, всеобщего признания важности качественного образования как главного средства содействия такому творчеству пока не наблюдается. Практическое осуществление программ художественного обучения не сопряжено с большими затратами и трудностями в том случае, если его концепция основывается на партнерских связях.

В связи с этим необходима совместная ответственность за художественное образование министерств, занимающихся вопросами культуры и/или образования, и различных механизмов, которые обеспечивают осуществление и оценку программ художественного образования. При этом каждая структура должна иметь четкое представление о своем вкладе в этот процесс. Синергетическое взаимодействие искусства и образования в интересах творческого обучения может быть лучше всего обеспечено посредством использования следующих видов партнерских связей.

- **Министерский уровень или муниципальный уровень**

Партнерские связи могут устанавливаться между отдельными подразделениями министерства культуры, министерства образования и министерства высшего образования и науки при разработке совместной политики и бюджета для школьных проектов, осуществляемых в

---

⁵ Такие стандарты, разработанные в основном в США, включают: стандарты художественного образования подростков и молодежи, разработанные Национальным советом по стандартам профессионального преподавания (NBPTS), Стандарты по подготовке преподавателей художественных дисциплин – цели и принципы, стандарты для школьных программ художественного обучения, а также национальные стандарты для изобразительных искусств.

рамках или вне рамок программы (школьные и внешкольные занятия). Искусство и образование могут также совмещаться на уровне политики министерств образования и культуры и муниципалитетов (которые часто отвечают как за образовательные, так и за культурные учреждения) с целью установления связей между учреждениями систем образования и культуры путем осуществления проектов по сотрудничеству между учреждениями культуры и школами. Такие партнерские связи направлены на то, чтобы искусство и культура занимали центральное место в процессе образования, а не задвигались на задний план в программе обучения.

(см. тематическое исследование в приложении)

- **Уровень школы**

Во всем мире в большинстве городов, поселков и деревень имеются некие культурные учреждения. В наше время признано, что процесс обучения больше не ограничивается исключительно школой. В результате развития партнерских связей между школами и учреждениями культуры открылись новые образовательные возможности. В некоторых странах сложилось устойчивое сотрудничество между этими учреждениями, но масштаб и эффективность таких связей самые разные.

Для обеспечения успешного сотрудничества необходимы поддержка и твердая приверженность этому как со стороны учреждений культуры, так и со стороны школ. Тесные партнерские связи привели к разработке инновационных программ, в основном в форме посещения культурных учреждений. Такие посещения позволяют учащимся получить больше информации, встретиться с творческими людьми, понаблюдать за творческими процессами и поучаствовать в них. Они также открывают огромные возможности в практике комплексного обучения. В начальном образовании, где дети легко воспринимают наглядные учебные материалы, тесное сотрудничество между учреждениями может позволить обогатить методы преподавания.

(см. тематическое исследование в приложении)

- **Уровень учителей**

Эффективные партнерские связи полезны также и для преподавателей. Приглашая творческих работников с их опытом и специальными знаниями в области движения, слова, звука, ритма и изображения принять участие в разработке проекта на основе партнерских связей в рамках школьной или внешкольной программы, учителя могут извлечь пользу из нового опыта, который может обогатить их методику преподавания. Осуществляемые в стенах школы проекты могут предусматривать сотрудничество между творческим работником, учителем и школой. Кроме того, такие проекты разрабатываются с учетом возраста участников, методики преподавания и продолжительности занятий в классе.

В некоторых случаях учреждения культуры предоставляют обширные онлайн-ресурсы для учителей, преподавателей художественных дисциплин, семей и учащихся.

(см. тематическое исследование в приложении)

Развитие таких партнерских связей сталкивается с множеством проблем. Средства, выделяемые на все нужды художественного образования (если они выделяются), могут быть сосредоточены в одном министерстве или департаменте, имеющем мало возможностей (или желания) делиться ими с другими. На всех уровнях государственные бюрократические структуры иногда имеют весьма узкую перспективу и недостаточную мотивацию для сотрудничества. И, конечно же, существуют различия в индивидуальных и структурных подходах между сферами образования и культуры.

Исследования в области художественного образования и обмен знаниями

Создание творческого потенциала и осознание важности культуры в XXI веке с помощью художественного образования требует принятия взвешенных решений. Чтобы лица, ответственные за принятие решений, согласились поддерживать художественное образование и принцип «искусство в образовании» (AiE), необходимо доказать их эффективность.

Можно утверждать, что творчество, выраженное через культуру, является ресурсом, распределенным в мире самым справедливым образом. Однако исследования показывают, что некоторые системы образования могут душить творчество, а другие – помогать ему. Предполагается, что художественное образование – это один из лучших каналов подпитки творческой деятельности (если такое образование подкреплено соответствующей методикой). Но надлежащие механизмы пока еще детально не прописаны в документах, поэтому этот аргумент не является убедительным для лиц, ответственных за принятие решений. Вот почему необходимы дальнейшие исследования в этой области.

Хотя некоторые исследования художественного образования как отдельной образовательной сферы проводятся и свидетельства в поддержку преимуществ включения искусств в процесс образования существуют, во многих странах такие свидетельства немногочисленны, отрывочны и труднодоступны.

Хотя во многих случаях разработка и осуществление программ художественного образования проходит успешно, часто в таких программах отсутствует теоретическое обоснование, а результаты должным образом не документируются. Поэтому имеется лишь несколько тематических исследований примеров передовой практики, которые могли бы использоваться для поддержки художественного образования. Отсутствие доступной информации считается одним из главных препятствий для совершенствования практики, оказания влияния на разработку политики и интеграции искусств в образовательные системы.

Как уже было сказано, характер обучения в рамках художественного образования предполагает творчество, а также понимание, наблюдение, толкование, критику и размышления по поводу художественного творчества. Эти характерные черты преподавания и обучения в процессе художественного образования оказывают существенное воздействие на методы исследований в области искусства. Исследователи, занимающиеся художественным образованием, должны смотреть, думать и наблюдать с позиций как творческого работника, так и преподавателя.

Такие исследования могут проводиться на глобальном, национальном и учрежденческом уровнях или на основе конкретных дисциплин. При этом они должны охватывать следующие области:

- Описание характера и объема существующих программ художественного образования
- Связь между художественным образованием и творчеством
- Связь между художественным образованием и социальным потенциалом/активной гражданской позицией/расширением прав и возможностей
- Оценка программ и методики художественного образования, в частности их вклада в результаты развития общества и личности
- Разнообразие методов художественного образования
- Эффективность политики в области художественного образования
- Характер и воздействие партнерских связей между образованием и культурой в процессе художественного образования
- Развитие и использование стандартов подготовки преподавателей

- Оценка успеваемости учащихся, получающих художественное образование (оценка примеров наилучшей практики)
- Влияние отраслей культуры (таких как телевидение и кино) на детей и других обучающихся с точки зрения их художественного образования, а также методы, с помощью которых отрасли культуры обеспечивают получение гражданами социально-ответственного художественного образования.

Проведение исследований в области художественного образования должно включать в себя следующие этапы:

- Разработка программы исследований в области художественного образования и изыскание средств на их поддержку
- Проведение семинаров по исследованиям в области художественного образования с целью содействия таким исследованиям
- Проведение опросов среди преподавателей художественных дисциплин с целью выяснения их интересов в отношении исследований
- Содействие междисциплинарному сотрудничеству по вопросам методики исследований в области художественного образования.

И наконец, исследования в области художественного образования могут осуществляться университетами и другими институтами в сотрудничестве с информационным центром (или «Обсерваторией»), который собирает, анализирует, сортирует и распространяет информацию и знания о художественном образовании. Информационные центры – это надежный источник данных для информационно-разъяснительной работы и лоббирования. Информационный центр может собирать информацию по конкретной сфере (например, образование в области исполнительских искусств) или по определенному географическому региону (например, художественное образование в Индии).

Заключение

Укрепление творческого потенциала и повышение уровня информированности в области культуры в XXI веке – это трудная и важная задача, решения которой избежать нельзя. Все силы общества должны быть мобилизованы на обеспечение того, чтобы новые поколения этого века приобрели знания и навыки, а также (что, видимо, еще более важно) сделали выбор в пользу ценностей, моделей поведения, этических принципов и нравственных ориентиров, которые позволят им стать ответственными гражданами мира и гарантами стабильного будущего.

Всеобщее образование хорошего качества имеет большое значение. Но всеобщее образование может иметь хорошее качество лишь в том случае, если оно с помощью художественного образования будет содействовать более глубокому пониманию мира и перспектив его развития, творчеству и инициативе, а также критическому восприятию действительности и приобретению профессиональных навыков, что столь необходимо для жизни в новом веке.

Есть надежда на то, что настоящая дорожная карта будет использована как модель и свод общих руководящих принципов для введения или развития художественного образования и что она будет адаптирована (по мере необходимости изменена и расширена), чтобы соответствовать конкретным условиям, сложившимся в государствах и обществах по всему миру.

Рекомендации

Участники организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по образованию в области искусств, одоблив декларации, разработанные на региональных и международных подготовительных конференциях, состоявшихся в 2005 г. в Австралии (сентябрь), Колумбии (ноябрь), Литве (сентябрь), Республике Корея (ноябрь) и Тринидаде и Тобаго (июнь), а также рекомендации, подготовленные на заседаниях региональных дискуссионных групп африканских и арабских государств, состоявшихся во время проведения Всемирной конференции по образованию в области искусств (Лиссабон, 6-9 марта 2006 г.)⁶, подтверждают следующее:

- отмечают, что развитие путем художественного образования эстетического вкуса, творческих способностей и навыков критического мышления и анализа, свойственных человеку, являются правом каждого ребенка и подростка⁷;
- считают, что необходимо повышать уровень знаний детей и молодежи о себе и окружающей их природе и культуре и что обеспечение всеобщего доступа к культурным ценностям, услугам и практической деятельности должно быть одной из целей систем образования и культуры;
- признают роль художественного образования в подготовке учащихся и различных групп населения к восприятию разных форм художественного творчества;
- осознают вызовы культурному разнообразию, возникающие в связи с глобализацией, а также все более острую необходимость развивать воображение, творчество и сотрудничество, по мере того как общество все больше основывает свою деятельность на знаниях;
- признают, что во многих обществах искусство традиционно было и нередко остается частью повседневной жизни и играет особую роль в передаче культурных ценностей и в трансформации общества и личности;
- отмечают насущную потребность молодежи иметь площадки для творческой деятельности, такие как общинные культурные центры и художественные музеи;
- отмечают, что одним из серьезнейших вызовов XXI века является растущая потребность в творческом воображении в условиях многокультурных обществ, которая может быть эффективно удовлетворена посредством художественного образования;
- признают, что современное общество должно разрабатывать такие образовательные и культурные стратегии и политику, которые бы содействовали передаче и сохранению культурных и эстетических ценностей и самобытных черт, чтобы развивать и укреплять культурное разнообразие и строить мирное, процветающее и устойчивое общество;
- учитывают многокультурный характер большинства государств мира, в которых существуют разные культуры, что приводит к возникновению уникального сочетания общин, национальностей и языков; учитывают, что это многообразие культур порождает творческую энергию, открывает коренным народам новые перспективы и дает им возможность применять в области образования практические подходы, присущие этим народам; учитывают, что это богатое культурное наследие, как материальное, так и нематериальное, находится под угрозой вследствие многочисленных и сложных социально-культурных, экономических и экологических изменений;

⁶ Полную версию деклараций и рекомендаций можно найти в рабочем документе Всемирной конференции по образованию в области искусств через ссылки на образование и искусства. на портале ЮНЕСКО: <http://www.unesco.org/culture/lea>

⁷ См. «Дорожная карта художественного образования», стр. 2 и 3.

- признают ценность искусств и возможность их использования в процессе обучения, а также их роль в развитии познавательных и социальных навыков, в развитии перспективного мышления и творчества и в поощрении моделей поведения и ценностей, которые лежат в основе социальной терпимости и торжества принципа разнообразия;
- признают, что художественное образование повышает качество обучения и способствует более быстрому приобретению навыков благодаря тому, что основное внимание в нем уделяется гибкости (взаимосвязь времени, дисциплин и функций), учету интересов обучающихся (оно конкретно связано с жизнью детей, их социальными и культурными условиями) и взаимодействию между системами и ресурсами формального и неформального образования;
- признают сближение традиционной концепции искусств в обществе с более поздним пониманием того, что обучение посредством искусств может привести к более эффективной системе обучения и приобретения навыков;
- осознают, что художественное образование может путем развития целого ряда взаимообогащающих навыков и способностей и повышения мотивации и активности учащихся на занятиях в классе повысить качество образования и тем самым содействовать достижению одной из шести целей образования для всех (ОДВ), принятых на проходившем в Дакаре Всемирном форуме по образованию (2000 г.);
- считают, что художественное образование может играть весьма полезную роль в лечении детей-инвалидов и в ситуациях, сложившихся после стихийных бедствий или конфликтов;
- признают, что как и все другие формы образования художественное образование должно быть высокого качества, иначе оно не будет эффективным;
- учитывают, что как метод формирования этических норм и выработки гражданской позиции художественное образование является одним из основных инструментов социальной интеграции и может содействовать решению сложнейших проблем, стоящих перед многими обществами, включая преступность и насилие, хроническую неграмотность, гендерное неравенство (в том числе более низкий уровень успеваемости у мужчин), злоупотребления в отношении детей и отсутствие заботы о них, политическую коррупцию и безработицу;
- отмечают развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех обществах и экономиках, а также потенциальные возможности, предоставляемые ими для содействия художественному образованию.

Вместе с тем они выделили следующие проблемы:

- признают, что во многих странах в политике в области образования художественному образованию уделяется мало внимания, что ведет к изоляции и принижению значения этой области знаний;
- отмечают, что культурные и образовательные системы часто функционируют независимо друг от друга и поиски решения задач, стоящих перед ними, порой ведутся параллельно или даже в противоположных направлениях;
- считают, что имеется недостаточное количество программ подготовки преподавателей, специализирующихся на художественном образовании, и что в программах подготовки учителей общего профиля недостаточно внимания уделяется роли искусств в преподавании и обучении;
- отмечают, что необходимость участия творческих работников в процессах художественного образования признана недостаточно широко;
- отмечают, что уже накоплен огромный опыт в художественном образовании, который не изучается и не систематизируется;

- признают, что ассигнования на художественное образование либо отсутствуют, либо недостаточны для того, чтобы покрыть текущие расходы и обеспечить развитие.

По итогам работы вышеупомянутых подготовительных конференций и заседаний региональных дискуссионных групп были подготовлены следующие рекомендации.

1. Рекомендации для преподавателей, родителей, творческих работников и директоров школ и других учебных заведений

Содействие, поддержка и образование

- Повышать уровень информированности общественности и разъяснять ценность и социальную значимость художественного образования, создавая спрос на художественное образование и квалифицированных преподавателей художественных дисциплин.
- Обеспечивать руководство, поддержку и оказание помощи преподаванию и обучению в области искусств и посредством искусств.
- Содействовать активному участию всех детей в художественном творчестве и расширению доступа к нему как к одному из главных компонентов образования.
- Поощрять использование местных людских и материальных ресурсов, обеспечивающих качество и содержательность образования.
- Предоставлять ресурсы и учебные материалы, помогающие преподавателям развивать и использовать новые методики с активным привлечением искусств, а также обмениваться ими.
- Оказывать преподавателям, участвующим в художественном образовании, помощь в использовании технологических достижений, что даст возможность охватить художественным образованием маргинальные группы населения и создавать инновационные продукты знаний и обмениваться ими.
- Поддерживать постоянное повышение квалификации учителей, творческих работников и общественных активистов с целью укрепления у них понимания важности культурного разнообразия и расширения их возможностей по развитию у своих учеников творческого, критического и инновационного потенциала.
- Содействовать развитию художественного творчества с использованием цифровых медийных средств.
- Создавать там, где их нет, культурные центры и другие объекты и структуры, где молодежь могла бы получать художественное образование.

Партнерские связи и сотрудничество

- Поощрять развитие активных и устойчивых партнерских связей между учреждениями образования (формального и неформального) и общиной в целом.
- Содействовать участию в процессах обучения местных творческих работников и включению местных художественных форм и методов в процессы обучения с целью укрепления местных культур и самобытности.
- Содействовать сотрудничеству между школами и родителями, общественными организациями и учреждениями и мобилизовать местные ресурсы общин для развития программ художественного образования, с тем чтобы общины могли обмениваться культурными ценностями и местными художественными формами.

Осуществление, оценка и обмен знаниями

- Осуществлять и оценивать реализуемые школами и общинами совместные проекты, основанные на принципах инклюзивного сотрудничества, интеграции и актуальности.
- Поощрять разработку эффективной документации и обмен знаниями между преподавателями.
- Обмениваться информацией и фактологическими данными с заинтересованными сторонами, включая государственные органы, общины, средства информации, НПО и частный сектор.

2. Рекомендации для министерств и специалистов по разработке политики

Признание

- Признать роль художественного образования в подготовке учащихся и различных групп населения к восприятию различных форм художественного творчества.
- Признать важность разработки политики в области художественного образования, устанавливающей связи между общинами, образовательными и социальными учреждениями и рынком труда.
- Признать значимость успешного опыта художественного образования и проектов, осуществляемых на местах с учетом культурных факторов; признать, что последующие проекты должны учитывать успешный опыт уже осуществленных.
- Уделять приоритетное внимание более глубокому пониманию и признанию общественностью важного вклада художественного образования в развитие личности и общества.

Разработка политики

- Добиваться того, чтобы растущее понимание важности художественного образования способствовало выделению ресурсов, необходимых для преобразования принципов в действия по повышению уровня информированности о том, что плодами искусства и творчества могут пользоваться все, и по поддержке усилий по реализации новых функций искусства и образования.
- Разработать политику национальных и региональных исследований в области художественного образования с учетом особенностей культур предков, а также интересов уязвимых групп населения.
- Поощрять разработку стратегий осуществления и мониторинга с целью обеспечения качества художественного образования.
- Отвести художественному образованию постоянное центральное место в программе обучения, выделить для этого соответствующие средства и привлечь преподавателей, имеющих надлежащую квалификацию и опыт.
- При выделении средств и принятии решений по программе учитывать необходимость проведения исследований, а также разработать новые стандарты оценки воздействия художественного образования (поскольку можно показать, что художественное образование может значительно повысить успеваемость учащихся в таких областях, как умение читать и считать, а также способствовать развитию личности и общества).
- Гарантировать непрерывность обучения в дополнение к государственным программам в области художественного образования.
- Разрабатывать региональную политику в сфере художественного образования для всех стран региона (например, для Африканского союза).

- Включить положения о художественном образовании в культурные хартии, принятые всеми государствами-членами.

Образование, осуществление и поддержка

- Обеспечить профессиональное образование для творческих работников и преподавателей, чтобы повысить качество художественного образования и создать там, где их нет, факультеты художественного образования в университетах.
- Сделать обучение преподавателей художественных дисциплин новой приоритетной областью в системе образования, что позволит им вносить более эффективный вклад в процесс обучения и развития культуры и сделать приобщение к искусству частью подготовки всех преподавателей и сотрудников образовательных учреждений.
- Дать образовательным учреждениям и структурам неформального образования возможность пользоваться услугами подготовленных преподавателей и творческих работников, чтобы они могли обеспечивать художественное образование и содействовать его развитию.
- Ввести художественные предметы во все школьные программы, а также в неформальное образование.
- Предоставить всем лицам, независимо от их способностей, потребностей, социального положения, физического и умственного состояния или места проживания, возможность получать художественное образование в школе и вне ее.
- Производить и предоставлять всем школам и библиотекам материальные ресурсы, необходимые для эффективного преподавания художественных предметов, включая помещения, медийные средства, книги, художественные материалы и инструменты.
- Обеспечивать художественное образование для коренных народов такими методами, которые соответствуют принятой в их культуре методике обучения и преподавания, обеспечивая при этом получение такого образования на их родном языке на основе принципов, содержащихся во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии.
- Изучать пути и возможности разработки местных программ художественного образования, основанных на местных ценностях и традициях.

Партнерские связи и сотрудничество

- Содействовать укреплению партнерских связей между всеми заинтересованными министерствами и правительственными организациями с целью разработки последовательных и устойчивых стратегий и политики в области художественного образования.
- Содействовать привлечению государственных должностных лиц всех уровней к взаимодействию с преподавателями, творческими работниками, НПО, группами содействия, бизнес-сообществом, профсоюзами и гражданским обществом с целью разработки конкретных планов действий по популяризации художественного образования.
- Поощрять активное участие в процессе образования художественных и культурных учреждений, фондов, средств информации, промышленности и частного сектора.
- Включать партнерские связи между школами, творческими работниками и учреждениями культуры в основной образовательный процесс.
- Содействовать субрегиональному и региональному сотрудничеству в области художественного образования с целью укрепления региональной интеграции.

Исследования и обмен знаниями

- Создать полный банк данных о людских и материальных ресурсах художественного образования и предоставить всем образовательным учреждениям доступ к нему, в том числе через Интернет.
- Обеспечивать распространение информации о художественном образовании, его осуществлении и последующих мер, принимаемых министерствами образования и культуры.
- Поощрять создание коллекций и реестров произведений искусства, обогащающих художественное образование.
- Документально фиксировать устную культуру обществ, находящихся в состоянии кризиса.

3. Рекомендации для ЮНЕСКО и других межправительственных и неправительственных организаций

Содействие и поддержка

- Подчеркивать важный вклад, который художественное образование может вносить во все сферы жизни общества, и считать художественное образование одной из основных межсекторальных стратегий.
- Установить связи художественного образования с соответствующими ресурсами, а также с такими смежными областями, как образование для всех и образование в интересах устойчивого развития.
- Подчеркивать необходимость разработки стратегий на самом нижнем уровне, что позволит выдвигать и продвигать практические инициативы снизу.
- Содействовать углублению знаний о социально-культурных и экологических проблемах в рамках программ художественного образования, чтобы учащиеся осваивали ценности своего окружения и воспитывали в себе чувство причастности и приверженности целям устойчивого развития.
- Стремиться к тому, чтобы средства информации поддерживали цели художественного образования, содействовали развитию эстетического вкуса и пропагандировали художественные ценности среди населения.
- Продолжать включать художественное образование в международные программы.
- Предусматривать в бюджетах статьи расходов на художественное образование и способствовать его включению в школьные программы.
- Содействовать обеспечению и развитию художественного образования на разных уровнях и в рамках разных программ обучения на основе междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов с целью формирования новых эстетических каналов.
- Привлекать инвестиции для обеспечения художественного образования культурными товарами, материальными ресурсами и финансовыми средствами с целью:
  - оборудования в школах специальных уголков и помещений для художественного образования в разных формах;
  - издания специальных учебно-методических материалов, включая публикации на родном языке;
  - развития художественного образования, а также обеспечения справедливой оплаты труда и хороших условий работы для профессиональных преподавателей, работающих в этой области знаний.

- Активно призывать правительства и организации налаживать сотрудничество между министерствами, департаментами, учреждениями культуры, НПО и профессиональными творческими работниками.
- Продолжать созывать конференции по вопросам художественного образования, признавая важность содействия регулярному обсуждению этой темы и постоянному улучшению положения в этой сфере. В связи с этим министерства и другие участники Всемирной конференции по образованию в области искусств поддерживают предложение Республики Корея провести вторую всемирную конференцию в Сеуле.

Партнерские связи и сотрудничество

- Содействовать координации деятельности культурных и образовательных учреждений в каждой стране, чтобы они могли согласовывать и осуществлять политику и меры, направленные на развитие художественного образования.
- Поощрять определение возможностей и механизмов, обеспечивающих формальное и неформальное художественное образование в различных образовательных и культурных учреждениях.
- Создавать сети сотрудничества между государствами-членами, а также в рамках их систем образования и культуры, чтобы успешное развитие художественного образования опиралось на совместные усилия и альянсы.
- В соответствии с соглашением о партнерстве, заключенным между Африканским союзом и ЮНЕСКО после Саммита глав африканских государств и правительств (Хартум, январь 2006 г.), необходимо:
  1. поддержать принятие и провозглашение государствами – членами ООН Десятилетия художественного образования для всех (2006-2016 гг.);
  2. пересмотреть цели стратегии в области образования для всех и включить в нее художественное образование;
  3. в сотрудничестве с Африканским союзом усилить поддержку национальных институтов, стремящихся развивать культуру и искусство в Африке (например, CRAC в Того, CELTHO в Нигере ...), институтов художественного образования (государственных или частных), а также инициатив со стороны организаций гражданского общества, стремящихся к укреплению местного творческого потенциала;
  4. совместно с Африканским союзом и межправительственными субрегиональными организациями (ЭКОВАС, САДДЕК, СЕМАК и др.) оказывать поддержку проведению Африканской региональной конференции по художественному образованию.

Исследования, оценка и обмен знаниями

- Содействовать проводимой оценке эмоционального, социального, культурного, познавательного и творческого воздействия художественного образования.
- Содействовать созданию региональной системы для сбора и распространения информации о художественном образовании.

- Содействовать обмену знаниями и развитию сетей путем создания обсерваторий (информационных центров) по художественному образованию совместно с кафедрами ЮНЕСКО и сетью УНИТВИН⁸.
- Содействовать проведению исследований в области искусства с целью сбора информации для принятия новых инициатив в этой расширяющейся области деятельности.
- Создать международную базу данных о научных исследованиях с целью сбора научно обоснованной информации, подтверждающей значимость художественного образования и участия в творческой деятельности для отдельных лиц и общества, включая (но не ограничиваясь ими) такие области, как всестороннее развитие человеческой личности, социальная сплоченность, урегулирование конфликтов, здравоохранение и использование новых технологий на занятиях творчеством в школе.
- Проводить тематические и научные исследования, результаты которых можно было бы затем использовать в качестве руководства для проведения более представительных и ориентированных на практику исследований. Такие тематические исследования могли бы привести к созданию международной сети исследователей, которые обменивались бы методологиями и создавали более совершенные модели оценки при активном участии учащихся, творческих работников, преподавателей и родителей. Это могло бы создать потенциал для будущей работы и дать информацию для образования на протяжении всей жизни и оценок.
- Поощрять исследования в области традиционных методов использования искусств в процессе обучения и в повседневной жизни и возрождение этих методов.
- Фиксировать и оценивать библиографические ресурсы и другие источники информации о художественном образовании с целью их анализа, систематизации и распространения.
- Систематизировать полезный опыт, который может быть использован при разработке показателей качества художественного образования, и содействовать обмену таким опытом.
- Содействовать подготовке и осуществлению региональных и международных образовательных и исследовательских проектов.
- Создавать международные сети, содействующие региональному сотрудничеству и обмену передовым опытом в осуществлении политики в области художественного образования.

Подготовка и поддержка учителей, школ и творческих работников

- Содействовать подготовке преподавателей по теории и практике художественного образования;
- Поощрять международную поддержку в подготовке преподавателей и разработке учебных программ с целью расширения охвата и повышения качества художественного образования, в частности в странах, испытывающих нехватку ресурсов.
- Поощрять участие творческих работников, хранителей традиций и работников культуры в обеспечении начального и среднего образования, с тем чтобы учащиеся могли более творчески использовать различные художественные формы.
- Содействовать разработке программ исследований и подготовки на протяжении всей жизни для профессиональных работников (творческих работников, преподавателей,

⁸

См. «Action Plan Asia: Arts in Asian Education Observatories», *Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education*, Report of the Asian Regional Symposia on Arts Education, UNESCO 2005.

руководителей, специалистов по планированию и т.д.), связанных с художественным образованием.

- Поощрять создание организаций преподавателей художественных дисциплин (как национальных, так и международных) с целью повышения их социального статуса и профессиональной квалификации.
- Поощрять подготовку документов, материалов, методик и учебных пособий для художественного образования.
- Поощрять включение новых информационных и коммуникационных технологий в программы подготовки преподавателей, а также в процессы формального и неформального обучения в качестве средства, способствующего творчеству, художественной выразительности, анализу и критическому мышлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Тематические исследования

Основные стратегии эффективного художественного образования

1. Обучение преподавателей и творческих работников

- **Обучение преподавателей художественных дисциплин**

Партнерские связи при подготовке учителей средних школ в Папуа-Новой Гвинее

Пение, танцы, пантомима, скульптура, рассказ и рисунок – это неотъемлемая часть жизни местных общин в Папуа-Новой Гвинее (ПНГ). Рождение, взросление, старость, смерть и посмертие переплетаются в жизни людей, где искусство становится важным средством осмысления окружающего мира. Таким переплетениям в стране придается большое значение, поэтому художественное воспитание, а также приобретение знаний и умений в художественной области являются важными направлениями деятельности в ПНГ.

Целью настоящего проекта является развитие партнерских связей между учителями и творческими работниками в общине с целью вовлечения их в совместную работу по подготовке будущих преподавателей художественных дисциплин. Обучающимися являются будущие учителя – студенты факультета изобразительных искусств университета в Гороке. Главным творческим наставником является Джордж Сари из деревни Окиуфа, расположенной рядом с университетским городком. Он изучил историю своего клана и его фольклор, научился жить в родной общине вместе с дедом и отцом, полюбил землю своего клана, его флору и фауну. Беседуя и работая с Джорджем, учащиеся могут узнавать о своем прошлом и совершенствовать свои навыки и знания в форме, которую можно назвать не только волшебной, но и «запораживающей».

Партнерские связи между учащимися, Джорджем и факультетом изобразительных искусств университета в Гороке – это пример плодотворной практики в подготовке преподавателей художественных дисциплин.

Творческий работник в образовательной программе общины в Канаде

На специальное отделение программы подготовки бакалавров педагогических наук в Королевском университете в Канаде принимаются лица, занимающиеся разными видами творчества, включая литературу, танцы, музыку, театр и изобразительное искусство. Они проходят девятимесячный курс обучения, который дает право на получение диплома преподавателя, но при этом в нем большое внимание уделяется искусствам и творчеству. Правом зачисления на эту программу пользуются студенты, имеющие явные способности в одной из художественных дисциплин и имеющие степень бакалавра.

Курс ведут специалисты-практики по каждой из художественных и педагогических дисциплин программы, обладающие большим опытом творческой и педагогической работы. Слушатели приобретают педагогические навыки и знания, необходимые для преподавания художественных предметов, и обучаются тому, как завязывать и поддерживать партнерские связи с коллегами, а также с художественными и образовательными учреждениями. Вместе с коллегами, работающими с другими художественными формами, они осуществляют совместные междисциплинарные проекты и обучаются тому, как применять свои знания и умения творческих работников в учебном процессе, в том числе в школах, общинных центрах искусств и просветительских программах, осуществляемых профессиональными творческими организациями.

- Подготовка творческих работников

Программа подготовки преподавателей художественных дисциплин в Соединенном Королевстве

Программа подготовки преподавателей художественных дисциплин – это часть более широкой национальной программы непрерывной профессиональной подготовки преподавателей в области искусств и дизайна. В настоящее время 12 центров подготовки функционируют в Англии, один – в Шотландии и два – в Уэльсе. Каждый из них является плодом сотрудничества крупной галереи, музея современного искусства, факультета изящных искусств или художественного колледжа с Национальным обществом образования в области художественного дизайна, который и руководит всей этой программой. Финансирование осуществляется в основном Художественным советом Англии, Художественным советом Шотландии и Художественным советом Уэльса.

Различные программы этих центров предоставляют участвующим преподавателям художественных предметов возможность получить более широкое представление о богатстве и сложности современного художественного творчества, а также о разнообразии вдохновляющих его идей и влияний. Преподаватели художественных предметов могут пересмотреть свои перспективы, укрепиться в своих взглядах или вернуться к творческой работе, став частью влиятельного профессионального сообщества. Такие программы направлены также на значительное повышение стандартов преподавания и обучения в сфере искусства и дизайна в школах и колледжах путем развития индивидуальных практических навыков преподавателей художественных дисциплин. Имеются также вступительные курсы (интенсивные практические и теоретические семинары, длящиеся до пяти дней), промежуточная программа скоординированных семинаров, практических занятий и посещений галерей или студий, а также курсы, по окончании которых присваивается степень магистра.

Более подробную информацию можно найти на сайте
<http://www.nsead.org/cpd/ats.aspx>

2. Партнерские связи

- **Министерский уровень и муниципальный уровень**

Методы партнерства в Литве

Для укрепления связей между секторами культуры и образования в Литве министерство образования и науки выступило с общенациональными инициативами, предлагающими детям возможность заниматься творчеством вне рамок школьной программы. Большинство проектов разрабатывается на уровне правительства и организационно поддерживается муниципалитетами, НПО, а также национальными центрами по вопросам искусств, делам молодежи и туризму. Эти инициативы обеспечивают занятость детей после учебы в школе, поощряют творчество и самовыражение, поддерживают творчески одаренных детей и содействуют повышению уровня культуры и расширению знаний о местной среде и общине.

Лаборатории по изучению творчества в Колумбии

Лаборатории по изучению творчества создаются в рамках Национального плана развития искусств министерства культуры Колумбии с целью содействия развитию изобразительных искусств и поощрения партнерских связей между культурными, учебными и художественными учреждениями. Эти лаборатории, функционирующие на региональном уровне, предоставляют помещения для проведения встреч творческих работников и преподавателей с целью содействия обмену художественным и педагогическим опытом для разработки будущих механизмов художественного образования и подготовки. Они предоставляют также возможность налаживания межрегионального сотрудничества в художественной и педагогической деятельности, что позволит в дальнейшем распространять педагогические модели на менее развитые в этом отношении регионы.

Норвежский культурный рюкзак

Примерно пять лет назад норвежское правительство выступило с инициативой «Культурный рюкзак». Цель этой инициативы состоит в том, чтобы все учащиеся с первого по десятый класс регулярно и в соответствии со школьной программой встречались с высокопрофессиональными творческими работниками и знакомились с разными художественными формами.

Используя общенациональную структуру, основанную на сотрудничестве между школами и органами культуры как на национальном, так и на региональном и местном уровнях, художественные организации, учреждения и школы установили партнерские связи. Теперь каждая школа в стране включает в свою ежегодную программу встречи с представителями исполнительского искусства и посещения музеев и других учреждений культуры. Эта инициатива включает также организацию художественных семинаров и представлений, в которых наряду с профессиональными творческими работниками участвуют учащиеся, а иногда и преподаватели школы.

Судя по всему, местные школы положительно относятся к этой инициативе, хотя есть и некоторые очевидные проблемы, связанные с повышением квалификации творческих работников и преподавателей, что усилило бы образовательный эффект этой инициативы и заложило основу для взаимопонимания между всеми участниками процесса, заинтересованными в развитии потенциала этой инициативы.

• Уровень школы

Пилотный проект партнерства на уровне школы в Республике Корея (2004-2006 гг.)

Эта инициатива направлена на разработку модели сотрудничества и создание необходимой сети в общине, чтобы заложить основу для долгосрочного планирования художественного образования в школах. В этих рамках Корейская служба по вопросам культуры и художественного образования (KACES) в 2005 г. поддержала осуществление 64 проектов по всей стране. В этих проектах использовались различные методы налаживания партнерских связей с местными творческими группами, специалистами и художественными организациями, а центры искусств, музеи и галереи превращались в классы для художественного образования.

В результате осуществления этой пилотной инициативы совместно с другой инициативой под названием «Творческий работник в школе», цель которой состояла в привле-

чении творческих работников к обучению путем предоставления им возможности получить дослужебную подготовку, была удовлетворена потребность в художественном образовании в школе. Для этого понадобилось пригласить профессиональных инструкторов в таких новых и интересных областях творческой деятельности, как драма, танец, кино и медийные средства. В итоге в 3 000 школ было направлено примерно 1 500 творческих работников, ставших преподавателями.

Помощь музеев в осуществлении обучения посредством художественной педагогики – программа предложена Музеем Гугенхейма (США, Испания 2006 г.)

Образовательная программа «Обучение через искусство» предназначена для поддержки преподавания предметов школьной программы, когда творческих работников, приглашают в государственные школы для работы в тесном контакте с учителями и учащимися. В соответствии с этой программой школьникам предлагается обучаться разными способами – беседа, изучая, действуя и создавая. Поскольку большинство детей восприимчиво к обучению через творчество, творческие занятия действительно эффективны в укреплении некоторых аспектов программы и в развитии навыков чтения, письма и устной речи. Участвуя в творческом процессе, учащиеся приобретают навыки планирования и осуществления проектов, работы в группе и критического мышления. Данная программа – это способ охвата детей, которые в ином случае могли бы столкнуться с проблемами при использовании традиционных методов обучения, и, что более важно, в целом программа помогает повысить самооценку у детей и способствует их личностному росту.

Каждая программа индивидуальна и уникальна. Она учитывает интересы, недостатки и достоинства учеников каждого класса и охватывает любую область или тему школьной программы, начиная с естественных наук и заканчивая математикой. Когда учителя уже определили предмет школьной программы, который требует дополнительной поддержки, цели, которые необходимо поставить, а также навыки и установки, которые необходимо поощрять и стимулировать, творческий работник и специалист по культурно-просветительной работе из музея организуют серию семинаров, разбитых на учебные модули. Полтора часовые семинары по самым разным видам искусства – от фотографии, рисунка и скульптуры до видео, цифрового искусства и музыки – проводятся в школе раз в неделю в течение двадцати недель.

Вместе с учителями творческие работники, занятые в программе, играют важнейшую роль, стимулируя работу детей и побуждая их применять к изучаемым в школе предметам концептуальные подходы, свойственные творческой деятельности.

- **Уровень преподавателей**

Компания «Уиндмил перформинг артс» в Австралии

Компания «Уиндмил перформинг артс» – это инициатива, направленная на развитие сотрудничества между творческими работниками, преподавателями, компаниями и учреждениями при запуске нового проекта, установлении партнерских связей, проведении совместных презентаций, организации ознакомительных поездок и проведении исследований.

Со дня своего основания в 2002 г. эта компания организует на национальном и международном уровнях детские представления в таких областях искусства, как театр, опера, музыка, танец, балет и кукольный театр.

В основе деятельности компании лежит стремление к всестороннему развитию у детей когнитивных способностей. В этих целях она в партнерстве с университетами и сектором образования инициировала осуществление таких стратегических программ, как профессиональная подготовка преподавателей и творческих работников, проведение семинаров по искусству для семей и исследования в области художественного образования.

Одним из проектов, осуществляемых компанией совместно с одним из университетов, является проект «Детские голоса». Это долгосрочный проект по изучению и документированию результатов влияния спектаклей и концертов на эффективность обучения детей. Результаты исследований используются компанией для организации новых представлений, а также для официального документирования и оценки художественного образования в Австралии.

Проект по образованию в области культурного наследия «Финский дуб»

В Финляндии очень распространена практика, когда учителя приглашают творческих работников в учебные заведения или организуют посещения школьниками культурных учреждений или мероприятий. Но участие учителей в онлайн-программах не так распространено.

Одним из успешных примеров такого участия является программа «Финский дуб плюс». Эта совместная инициатива Национального совета по памятникам старины, Национального совета по образованию и министерства окружающей среды направлена на развитие образования в области наследия путем установления партнерских связей. В Финляндии образование в области культурного наследия считается новым важным предметом школьной программы. В этом контексте проект направлен на обучение культурной грамотности, понимание мировых культур и разработку методов образования в области культурного наследия с использованием возможностей учителей, музеев, региональных экологических центров, Национального совета по образованию и Национального совета по памятникам старины. С самого начала школам и музеям было предложено присоединиться к проекту по Интернету, после чего они осуществляли этот проект с помощью домашней страницы программы, журналов и компакт-дисков. В осуществлении проекта в общей сложности участвовали 400 школ, 500 преподавателей, 65 музеев и 15 организаций в 70 муниципалитетах.

Инициатива ЮНЕСКО «Молодежь и цифровое творчество» (YDC)

Другой инициативой по установлению онлайн-партнерства является проект ЮНЕСКО «Молодежь и цифровое творчество» (YDC), разработанный в 2004 г. Проект представляет собой размещенную на веб-сайте международную программу, позволяющую молодежи с помощью сотрудничества и использования цифровых креативных инструментов постепенно приходить к более глубокому пониманию культурных ценностей друг друга и обмениваться мнениями по глобальным проблемам современности. Программа направлена на то, чтобы более эффективно использовать искусство и творчество как инструмент самовыражения и коммуникации, содействовать общению культур на международном уровне, знакомить молодежь с основами визуальной грамоты и визуального общения и мобилизовать молодежь с помощью творческого онлайн-обучения. В среднем 15 школ или молодежных центров приглашаются участвовать в каждом сеансе программы по Интернету. Помимо комплекта материалов для преподавателя, который содержит различные этапы онлайн-программы и методические указания по ее осуществлению, международный онлайн-ведущий, назначаемый ЮНЕСКО, оказывает необходимую педагогическую помощь при выполнении программы учащимися. В рамках инициативы разработаны четыре программы, посвященные проблемам водных ресурсов, мира, жизни в городе и ВИЧ/СПИДа. В учебных сессиях 2005-2006 гг. участвовали в общей сложности более 120 школ и молодежных центров, представлявших различные геокультурные условия.