

Väggkarta för estetisk utbildning

Att utbilda kreativa förmågor i det tjugoförsta århundradet

I. Bakgrund

II. Målen med estetisk utbildning

1. Upprätthålla de mänskliga rättigheterna till utbildning och kulturellt deltagande
2. Stödja kulturell mångfald.
3. Utveckla individuella kunskaper
4. Förbättra utbildningskvaliteten

III. Begrepp som är besläktade med estetisk utbildning

1. Estetiska ämnen
2. Att närma sig estetisk utbildning
3. Omfånget av estetisk utbildning

IV. Väsentliga strategier för en effektiv estetisk utbildning

1. Medarbetare
2. Utbildning av lärare och konstnärer.

V. Forskning om estetisk utbildning och delande av kunskaper

VI. Rekommendationer

1. Rekommendationer för utbildare, vårdnadshavare, esteter och ledningarna för skolor och utbildningar.
2. Rekommendationer för utbildningsdepartement och politiker
3. Rekommendationer för UNESCO och andra departement och andra organisationer utanför regeringen.

Vägkarta för estetisk utbildning

2.

Denna ”vägkarta” är skapad för att stödja beslutsfattare inom den estetiska utbildningen och deras betydelsefulla roll för att förbättra kvaliteten i utbildningen. Man strävar efter att definiera begrepp och att identifiera goda exempel inom den estetiska utbildningens område. Rent praktiskt betyder det att detta dokument får tjäna som ett utvecklingsdokument som visar på konkreta förändringar och steg för att utveckla en mer strategisk planering för att införa estetisk utbildning i rätt utbildningsmiljö (både formell och informell) och att etablera ett stadigt ramverk för framtida beslut och verkställighet i detta ämne. Denna vägkarta har därför målsättningen att kommunicera en vision och ett tillvägagångssätt och lagra de nödvändiga ekonomiska och mänskliga resurserna för att trygga den mer fullständiga integrationen av estetisk utbildning till utbildningsväsende och skolor.

Bakgrund

Det förs en livlig debatt beträffande de många målen inom den estetiska utbildningen. Denna debatt leder till sådana frågor som: ”Är estetisk utbildning till för sig själv eller skall det ses som ett stöd vid inlärandet av andra ämnen?” ”Skall estetiska ämnen vara ämnen för sig själv eller tjäna hela inlärningsprocessen med både skicklighet eller värderingar (eller båda)” ”Är estetiska ämnen till för ett fåtal begåvade elever eller är estetisk utbildning till för alla?” Detta dokument vill försöka att ge en vittomfattande återkoppling till dessa frågor.

Målsättningen med estetisk utbildning

1. Upprätthålla den mänskliga rättigheten till utbildning och kulturellt deltagande.

Kultur och konstämnen är viktiga komponenter för en vittomfattande utbildning som leder till full utveckling för individen. Därför är estetisk utbildning en mänsklig rättighet för alla elever inklusive alla de som ofta utesluts från undervisning såsom invandrare, kulturella minoritetsgrupper och personer med olika handikapp. Detta försvar kommer att bemötas i de följande påståendena om mänskliga rättigheter och i barnkonventionen

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 22

”Alla samhällsmedborgare..är berättigade att förverkliga de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som är nödvändiga för hans eller hennes ställning i samhället och för den fria utvecklingen av deras personlighet.”

Artikel 26

”Utbildning skall leda till full utveckling av människans personlighet och för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och rätten till frihet. Den skall stödja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, raser eller religiösa grupperingar och skall stödja FN:s aktiviteter för att bevara fred.

Artikel 27

Alla har rätt att fritt delta i samhällets kulturliv och att uppskatta olika konstformer och att delta i de vetenskapliga framstegen och dess fördelar.”

Artikel 29

”Utbildningen av ett barn skall ledas mot ..(a) utveckling av barnets personlighet, talanger och mentala och fysiska hälsa så långt som det är möjligt...”

Artikel 31

”Politiska partier skall respektera och stödja barnets rätt att fullt ut delta i kulturellt och sceniskt arbete och skall styrkas i denna rätt med likvärdiga möjligheter för kulturell och scenisk verksamhet liksom all övrig fritidsverksamhet.”

2. Att stödja uttalandet om kulturell mångfald

Konsten är både en manifestation av kultur och en kulturell kunskap. Varje kultur har unika uttrycksmöjligheter och kulturell praxis. Den kulturella mångfalden och dess kreativa, konstnärliga produkter representerar samtida och traditionella former av mänskligt skapande som unikt bidrar till värdigheten, arvet, skönheten och integriteten för hela civilisationen.

Medvetenheten och kunskapen av kulturell praxis och kulturella konstformer stärker individuella och kollektiva identiteter och värderingar, och bidrar till att befästa och stödja kulturell mångfald. Estetisk utbildning både fostrar kulturell medvetenhet och stödjer kulturell tradition, och det betyder att kunskap och uppskattning av estetik och kultur blir överförd till nästa generation.

I många länder har både gripbara och inte gripbara synpunkter om kultur förlorats eftersom det inte har något värde i utbildningssystemet eller så har det inte blivit överfört till kommande generationer. Därför finns ett klart behov för utbildningssystem som inkorporerar och överför kulturell kunskap och kulturella uttryck. Detta kan uppnås genom estetisk utbildning både formellt och informellt

I många av handlingslinjerna för införande av UNESCO:s universella deklaration om kulturell mångfald, samtyckte medlemsstaterna 2001 till huvudpunkter som är nödvändiga att framhålla nämligen:

Handlingslinje nummer 6: Stärka språklig mångfald - med respekt för modersmålet – på alla utbildningsnivåer där det är möjligt och fostra till att lära sig flera språk från tidig ålder.

Handlingslinje nummer 7: Att genom undervisning stödja en medvetenhet av kulturell mångfald av positivt slag och förbättra både läroplan och lärarutbildning.

Handlingslinje nummer 8: Samarbeta, där det är möjligt, med traditionell pedagogik i utbildningsprocessen med en vision att bevara och att fullt ut använda passande kulturella metoder för kommunikation och överförande av kunskap.

3. Utveckla individuella kunskaper

Alla människor har en kreativ potential. Konsten erbjuder en unik miljö och praktik där eleven är aktivt engagerad i kreativa upptäckter, processer och utveckling. Forskning visar på hur man genom att introducera elever i estetiska processer, och införlivande av element från deras egen kultur i undervisningen, skapar i varje individ en känsla av kreativitet och initiativförmåga med en fruktbar förväntan, känslomässig intelligens och en moralisk ”kompass”, och skapar en kapacitet för kritisk reflektion, en känsla av att själv bestämma och utveckla en frihet i tankar och handling. Utbildning i och genom estetik stimulerar också den kognitiva utvecklingen och bidrar till hur och vad elever lär sig om behoven i det moderna samhälle som de lever i.

Dessa kunskaper är speciellt viktiga i skenet av de utmaningar som presenteras i vårt nuvarande samhälle. I dag, beroende på den växande skaran av separerade familjer och andra sociala förändringar, är många barn berövade föräldrarnas närvaro och tillsyn. Till detta, beroende på avsaknaden av kommunikation och relationsskapande i familjelivet, upptäcker barn ofta en variation av känslomässiga och sociala problem. Dessutom blir det allt svårare att överföra kulturella traditioner och konstnärlig aktivitet i familjemiljön, speciellt i storstadsområden.

Eftersom våra samhällen och ekonomier allt mer blir beroende av kunskap höjs krav för att anställda som är kreativa, innovativa och samarbetsvilliga och har avancerad förmåga till kommunikation, får möjlighet att dela med sig av sin kunskap till andra personalgrupper. Estetisk utbildning utrustar elever med denna kunskap, vilket ger dem möjlighet att uttrycka sig kritiskt och utvärdera världen kring sig själv och aktivt engagera sig i de olika aspekterna av mänsklig existens.

En sådan typ av utbildning är nödvändig för att skapa ansvarstagande medborgare och för att stödja en kultur byggd på fred. Således, vid sidan av att utveckla individuella kunskaper, kan utbildningen i estetiska ämnen bidra till ett socialt engagemang.

Estetisk utbildning är också ett hjälpmedel för att göra det möjligt för nationer att utveckla de mänskliga resurserna med att vidröra sitt värdefulla kulturella kapital. Att jobba med dessa resurser och kapital är väsentligt om länder önskar att utveckla starka och bestående kulturella företag. Sådana företag har kraft att spela en ledande roll. Sådana företag har kraften att spela en ledande socialekonomisk utveckling i många mindre utvecklade länder.

Dessutom fungerar kulturella företag (såsom film, television program och andra media) för många människor som en inkörsport till kultur och konstvärlden. Estetiska utbildningsprogram kan hjälpa människor att upptäcka de olika möjligheterna till konstnärliga uttryck som erbjuds av de kulturella verksamheterna. I sin tur betjänar kulturella företag en stor resurs för utbildare som söker att inordna konsten under utbildningen.

4. Att förbättra utbildningskvaliteten

I rapporten ”Undervisning för alla” som 2006 publicerades av UNESCO sades det att trots att antalet barn som har tillgång till undervisning växer, är kvaliteten på undervisningen fortfarande låg i de flesta länderna i världen. Att erbjuda undervisning till alla är viktigt, men än viktigare är att studenterna får en undervisning av hög kvalitet.

”Undervisning av hög kvalitet” är svårt att definiera exakt, men tre principer kan urskiljas som visar på vad ”undervisning av hög kvalitet” innebär: undervisning som är relevant för eleven men som även stöder allmänna värden såsom fred och fortsatt utveckling, undervisning som är rättvis i termer av tillgänglighet och resultat, och som garanterar social tillhörighet hellre än utslagning, och undervisning som med reflektion och hjälp fullföljer människans individuella rättigheter.

Undervisning av hög kvalitet kan därför tolkas som undervisning som förser alla unga människor och andra som vill lära sig, med passande lokala kunskaper som har uppnåtts för att fungera med framgång i sin sociala miljö. Undervisningen bör inrikta sig på elevernas levnadssätt, strävan och intressen, likväl som det arv som de har fått från sina familjer och sociala miljöer, och som är grundad på individens rättigheter.

Med Dakardokumentet som bakgrund krävs många faktorer som förkrav för likvärdig undervisning. Att lära sig med hjälp av estetik och konst kan öka åtminstone fyra av dessa faktorer. Aktiv inlärning, en lokalt fungerande läroplan som fångar intresset och entusiasmen hos eleverna, respekt för och engagemang i lokala samhällsmiljöer och kulturer, tillsammans med utbildade och motiverade lärare är andra faktorer som påverkar undervisningen

Internationella deklARATIONER och konventioner siktar mot att säkra rättigheten för varje barn och vuxen till vittomfattande undervisning och tillfällen att delta fullt ut i kultur och scenisk verksamhet. Det grundläggande resonemanget för att göra estetisk undervisning betydelsefull och verkligen bli en obligatorisk del av utbildningsprogrammet i varje land utgår från dessa tre rättigheter. För det första, som detta dokument och mycket omfattande undervisningslitteratur visar på, är att upplevelse och att utveckla kunskap till uttrycksfulla upplevelser kommer att förhöja elevens kunskap till att förstå, värdera, uppskatta, relatera till och kommunicera med andra människor. Denna process kommer också att erbjuda unika perspektiv till en större mängd av ämnen i ett vittomfattande skolprogram, aspekter som inte kan upptäckas med andra undervisningshjälpmedel.

För det andra... för att barn och vuxna skall kunna delta fullt ut i kulturellt och konstnärligt liv, behövs en förståelse, uppskattning och uttryck på hög konstnärlig nivå som kamrater – ofta konstnärer – uppvisar. Eftersom det är ett mål att ge alla människor lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet måste konstnärliga inslag vara obligatoriska i all undervisning.

Slutligen, och mycket viktigt; estetisk utbildning bidrar till en utbildning som integrerar fysisk, intellektuell och skapande förmåga och möjliggör en mer dynamiskt fruktbar relation mellan utbildning, kultur och de olika konstformerna.

BEGREPP SOM ÄR RELATERADE TILL ESTETISK UTBILDNING

1. Konstområden

Människor i alla kulturer har alltid, och kommer alltid, att söka svar på frågor som har att göra med deras existens. Varje kultur utvecklar hjälpmedel genom vilka insikterna som uppnås genom sökandet, delas och kommuniceras. Grundläggande för kommunikationen är ord, rörelse, beröring, ljud, rytmer och fantasi. Inom många kulturer kallas uttryck som kommunicerar insikter, och som öppnar upp rum för reflektion för människorna, för kultur.

Genom historien har etiketter satts upp på olika former av konstuttryck. Det är viktigt att känna till att även om uttryck som ”dans”, ”musik”, ”drama” och ”poesi” används över hela världen, skiljer sig den djupare meningen mellan dessa ord mellan de olika kulturerna.

Sålunda kommer varje lista på konstområden att vara en pragmatisk uppdelning; alltid utvecklande och aldrig exklusiv. Ett försök att göra en komplett lista kan inte visas här men en försökslista skulle kunna innehålla sceniska konstformer såsom dans, drama och musik, litteratur och poesi, hantverk, design, digital konst, historieberättande, släktforskning, film, media och fotografering. Konstformerna som tillhör Estetisk utbildning skall ses som en praktisk konstform och erfarenheterna fokuseras lika mycket på själva processen som på det konstnärliga objektet. Eftersom många konstformer inte kan begränsas till ett område, måste samarbetet mellan de olika konstformerna och med menigheten mitt i processen, ges mer eftertryck.

2. Att närma sig estetisk utbildning.

Varje närmande till estetisk utbildning måste ta kulturen, till vilken eleven tillhör, till sin ”avresepunkt”. Att uppnå ett förtroende som har sina rötter i en djup uppskattning av ens egen kultur är den bästa möjliga avresepunkten för att kunna ta till sig och efter hand respektera och uppskatta andras kulturer.

Såsom ett viktigt element i ett vittomfattande utbildningsprogram, skall estetisk utbildning ses i det stora hela som ett speciellt närmande att upptäcka och analysera kunskap likväl som en tolkning av världen omkring en. Det ger eleven de kompetenser som aktivt behövs för att få erfarenhet, reflektera, förstå och delta i ett brett urval av konstuttryck och olika typer av konstnärliga processer. Dessutom borde estetisk utbildning utrusta eleverna med de nödvändiga attityderna, den tekniska skickligheten och kunskapen att gradvis utveckla sin skapandelust och uttrycka sig genom konstnärliga uttrycksmedel. Av den anledningen borde utbildningens innehåll och struktur inte bara visa det typiska i varje konstform utan också tillhandahålla de konstnärliga uttrycksmedlen till praktisk kommunikation och att påverka varandra med olika kulturella, sociala och historiska sammanhang.

Av denna anledning finns det två vägar att närma sig den estetiska utbildningen (vilken kan införas på samma gång och inte behöver vara åtskild). Konst kan läras ut (1) som individuella ämnen genom att lära ut olika konstformer och i och med det utveckla den studerandes konstnärliga kunnande, känsla och närmande till konsten, (2) betraktas som en metod för lärande i vilken konstnärliga och kulturella dimensioner omfattas i alla kärnämnen.

Närmandet av estetik i utbildningen, utnyttjar konsten (och hantverket och den kulturella traditionen som är besläktad med de konstformerna) som ett ämne för att undervisa i läroplanen i stort och som ett sätt att fördjupa förståelse för dessa frågor, till exempel, färgsättning, former och objekt som härstammar från konst och arkitektur till att undervisa i ämnen såsom fysik, biologi och geometri eller att introducera drama eller musik som ett verktyg i språkundervisningen. Om man framhåller teorin om ”flera intelligenser”, siktar estetiken i undervisningen på att öka fördelarna av estetisk utbildning för alla elever i alla ämnen. Detta närmande siktar även till att sätta text till teorier genom den praktiska tillämpningen av konstnärliga ämnen. För att vara effektiv behövs förändringar av pedagogiken i detta närmande av ämnen och i lärarnas fortbildning.

3. Omfånget av den estetiska utbildningen

Den estetiska utbildningen är uppdelad i tre samverkande pedagogiska riktningar:

- Nära kontakt med konstnärligt arbete (såsom konserter, utställningar, böcker och filmer.
- Engagemang i konstnärligt utövande.
- Analys av konstnärligt arbete.

Det betyder att det finns tre olika dimensioner av estetisk utbildning; (1) eleven får kunskap om samspelet med det konstnärliga objektet och framförandet, med konstnären och med elevens lärare; (2) eleven får kunskap genom sitt konstnärliga arbete; och (3) eleven får kunskap genom forskning och studier (konstform och konstens släktskap med historien).

Speciella strategier för effektiv estetisk utbildning

Estetisk utbildning av hög kvalitet kräver skickliga utbildare. Denna ökar också genom framgångsrikt samarbete mellan utbildare och konstnärer med stort kunnande. Det är av yttersta vikt att de pedagogiska och konstnärliga grupperna, båda klart avgränsade för att omfatta professionella utövare, såsom skol- och museichefer, vill och kan engagera sig i kompanjonskap och arbeta mot samma mål. Sådana grupper består av enskilda personer och organisationer och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.

Framgångsrik samverkan är beroende av ömsesidig förståelse för de mål som parterna arbetar mot, och ömsesidig respekt för varandras kompetenser. För att lägga grunden till framtida samarbete med utbildare och konstnärer, behöver kompetenserna som både utbildare och konstnärer omfattas av, få inblick i den andres kompetensområde inklusive ett ömsesidigt intresse för pedagogiska frågor.

Utbildningsprogram för lärare och konstnärer måste granskas för att utrusta dem med den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att dela på ansvaret och underlätta inlärningsprocessen, och för att kunna utnyttja resultaten av samarbetet mellan de olika yrkeskompetenserna. För att gynna sådant samarbete krävs speciella arrangemang som utmanar de flesta samhällsgrupper.

Följaktligen, finns det två strategier som är väsentliga för att åstadkomma en effektiv konstnärlig utbildning: utvecklingen av samarbetet mellan utbildning och kulturella instanser och skådespelare, och en relevant och effektiv utbildning av lärare och konstnärer.

Kompanjonskap

Fastän skapande rankas mycket högt i de flesta politiska dokument, fattas det grundläggande kännetecknen om vikten av utbildning med hög kvalitet som grund för att underlätta skapandet.

Att uppfylla målen med estetisk utbildning är varken dyrt eller svårt att införa rent praktiskt, om tankarna bakom vilar på kompanjonskap.

Med denna tanke i minnet behövs det ett gemensamt ansvar för estetisk utbildning på ministernivå både på kultur och utbildningssidan och mellan olika enheter som säkrar fullgörandet och samarbetet av denna utbildning, där varje verksamhet är klart medveten om sitt bidrag till denna process. Skapandet av samarbetsorgan mellan konst och utbildning för att understödja en kreativ inlärningsprocess kan bäst uppnås genom följande typer av kompanjonskap.

- **Regerings och samhällsnivån**

Kompanjonskap kan existera mellan olika verksamheter inom kulturdepartementet, utbildningsdepartementet, högskolorna och forskningen för att utforma gemensamma riktlinjer och budgetar för större projekt som äger rum innanför eller utanför skolornas schema. Konst och utbildning kan också enas om en policynivå mellan ministrarna för utbildning och kultur och kommunstyrelser (vilka ofta har hand om både kultur och utbildningsinstitutionerna) för att sammanbinda utbildningssystemet och kulturvärlden genom att införa projekt som syftar till samarbete mellan kulturinstitutioner och skolor. Detta kompanjonskap försöker placera konst och kultur i centrum av undervisningssystemet hellre än i marginalen av läroplanen. Om man vill komma över ojämlikheten inom kulturen och samhället kommer denna typ av projekt också att fokusera på frågor som kulturarv, mångkulturella frågor och utbildning av media.

- **Skolnivån**

Över hela världen, har folk som bor i tätbebyggda områden någon form av kulturutbud. I nuvarande miljö är det känt att lärprocessen nu inte längre är begränsad till skolan. Nya pedagogiska möjligheter har blivit resultatet genom utvecklandet av kompanjonskap mellan skolor och kulturella institutioner. I några länder pågår ett långsiktigt samarbete mellan dessa institutioner men omfattningen och effektiviteten visar på stora variationer.

Nivån på stödet och äktheten i engagemanget hos kulturella institutioner och skolor är viktig för att försäkra sig om framgång i samarbetet. Ett nära kompanjonskap har fått fram nya program som i det stora hela har setts som tillfälliga nedslag. I kulturinstitutioner som upprätthåller en information om välfärd och konstnärliga möten, och möjligheter att se och bli engagerad i den konstnärliga processen, finns det omfattande möjligheter för integrerade pedagogiska övningar. Inom det rådande synsättet i undervisning för de lägre åldrarna – där små barn starkt svarar på visuell inläring - kan ett aktivt samarbete mellan institutioner ge möjligheter till berikade undervisningsmetoder och en bredare syn på goda lärmiljöer.

- **Lärarnivån**

Effektivt kompanjonskap är också fruktbart för lärare som ser fördelar av nya upptäckter som kan berika det egna lärarskapet genom att inbjuda konstnärer, med deras erfarenhet och experthjälp i rörelse, ord, ljud och rytm, fantasi och andra konstarter för att utveckla projekt på kompanjonbasis både inom skolans läroplan och också andra program i läroplanen. Projekt som sker inom skolan skulle kunna innehålla samarbete mellan konstnären, läraren och skolan

och vara utformad så att det passar in på deltagarnas ålder, pedagogik och varaktigheten av projektet.

I några fall förser kulturinstitutioner lärare, utbildare i estetiska ämnen, familjer och studenter med stora resurser. I detta sammanhang är det en fördel när det gäller den allmänna åsikten beträffande kulturella evenemang, inklusive sådana evenemang som festivaler, konserter, utställningar och teater, att dessa tillåts för kulturell och konstnärlig verksamhet för att nå en så bred publik som möjligt.

Det finns många utmaningar för att utveckla sådant kompanjonskap. Budgetar för något som har att göra med estetisk utbildning, om det över huvud taget finns någon, är ofta centraliserad till ett departement med liten möjlighet (eller vilja) att dela den med någon annan. Byråkrater på alla nivåer brukar också vara smala i sina tankar och känner liten motivation för samarbete. Givetvis finns det också olika individuella och strukturella "kulturer" inom undervisnings och kulturområdet.

2. Utbildning av lärare och konstnärer.

Detta är givetvis besläktat med de så ofta mycket olika erfarenheterna och perspektiven som lärare i vittomfattande ämnen, lärare i estetiska ämnen och konstnärer har när det gäller utbildningsprocesser och kulturella processer och praktik. Mer effektiv träning av alla dessa aktörer inom den estetiska utbildningen sett i ett brett perspektiv, är därför viktig.

- Utbildning av lärare i breda ämnen.

För att det skall bli så bra som möjligt bör alla lärare (och skoladministratörer) ha en känsla för de värden och attityder som finns hos konstnärer och de skall också tycka om att arbeta med konstnärliga frågor. Lärare måste också vara utrustade med kunskapen att göra det möjligt att samarbeta med konstnärer i olika utbildningssammanhang. Sådan träning kommer att få dem att nå större kunskap likväl som att utnyttja konsten i lärandet. Det kommer också att säkerställa att de har kunskap om hur man producerar eller framför ett konstnärligt verk, att kunna analysera, tolka och värdera konstnärliga verk och att kunna uppskatta konst och från andra tidsåldrar och kulturer.

Inom områden som av tradition har en läroplan, använder speciellt lågstadielärare konsten i sin undervisning. Exempelvis kan sånger användas för att komma ihåg ord i språkträningen. Definitioner inom vetenskap och sociala studier, speciellt för tidigare åldrarna, kanske är ett sätt att undvika att läroplanen blir en för stor börda för många skolor. Man kan också ta upp frågor som handlar om avsaknaden av mänskliga resurser inom den estetiska utbildningen.

Ämneslärare på högstadiet bör föreslå uppgifter som handlar om samarbete mellan olika ämnen. Exempelvis kan lärare som sysslar med ekonomi och teknik få in sina ämnen när det gäller de kommersiella förutsättningarna för konstnärlig verksamhet, eller så kan eleverna få till uppgift att knyta samman konsthistoria och samhällets övriga historia. Detta närmande förutsätter förståelse för värdet av estetisk utbildning bland de berörda lärarna i skolan.

- **Utbildning av lärare i estetiska ämnen**

Utbildning av lärare i estetiska ämnen måste gå längre än att bara undervisa speciella kunskaper, övningar och avgränsade kunskapsområden. Därför bör estetiska utbildningsprogram röra sig mot en bredare utbildning för lärarna. Lärare i estetiska ämnen borde uppmanas att studera andra konstnärer, inklusive de från andra konstområden, för att också utveckla kunnandet som behövs i samarbetet mellan konstnärer och lärare med andra ämneskombinationer för att på så sätt uppnå en pedagogisk blandning.

Klart uttryckt kommer utbildning av lärare i estetiska ämnen att uppmuntra utvecklingen av kunskaper och skicklighet i:

- Ett eller flera konstämnen
- Pedagogisk estetisk utbildning
- Speciell metodik för estetiska ämnen
- Speciell metodik för att använda konsten i undervisningen
- Utformandet av en läroplan
- Passande värdering och uppskattning av de estetiska värdena
- Formell (i skolan) estetisk utbildning
- Informell (i samhället) estetisk utbildning

Bra skolor kommer aldrig att bli tillräckligt bra. Som vi har diskuterat i det ovanstående kan estetisk utbildning ofta utvidgas genom kompanjonskap med ett stort antal individuella aktörer och organisationer i samhället. Sådana aktiviteter som att besöka museer och gallerier, ”konstnärer i skolan” projekt och miljöutbildning genom att använda konsten, är värdefulla pedagogiska möjligheter för lärare som har detta i sin utbildning likväl som för elever i alla skolformer.

Det finns också ett behov att fokusera kring ny teknologi såsom ”Computer-Generated Art Images(CGAI)” dataspel och utbildning på nätet för att förbereda lärare för estetisk utbildning. Användandet av ny teknologi har utökat rollerna för estetisk utbildning och förser estetlärarna med nya uppgifter under 2000-talet. Denna teknologi kan tjäna som en väsentlig plattform för samarbete bland konstnärer och mellan konstnärer och andra utbildare. Idag har man accepterat datorn som en konstform, som en giltig form för konstnärlig produktion och som en metod i konstnärlig undervisning. Lärare i förberedande estetiska ämnen är högt motiverade att lära ut datakonst i sina klassrum; emellertid saknar de ofta erfarenhet av pedagogisk träning och resurser.

Slutligen är det viktigt, åtminstone på den lokala nivån och kanske på även på den nationella nivån, att etablera vägledning och standard för lärare i förberedande undervisning. Olika standards har utvecklats och kan tjäna som en referensram för varje lands försök att planera, införa och utvärdera sina egna estetiska utbildningsprogram.

- **Utbildning av konstnärer.**

Alla konstnärer, även inkluderande professionella, borde också få möjlighet att förbättra sin pedagogiska kunskap och utveckla sin skicklighet genom att samarbeta med utbildare på skolor och lärcentra och, att mer direkt kommunicera och påverka varandra i den pedagogiska processen. Gemensamma aktiviteter och projekt mellan konstnärer under

utbildning och lärare under utbildning kan också hjälpa till att få till stånd ett framtida samarbete.

Likväl som det sker en utveckling av kompanjonskap mellan kultur och utbildningsinstitutioner, krymper anslagen till förbättringar och berikande av undervisningen för alla de som är inblandade i estetisk utbildning på grund av minskning av finansiella resurser och, speciellt utanför tätbebyggda områden, av kulturella resurser till bibliotek, teatrar och museer.

Forskning inom estetisk utbildning och hur man delar med sig av kunskap.

Att bygga kreativa förmågor för det tjugoförsta århundradet genom estetisk utbildning kräver en upplyst beslutsprocess. För att beslutsfattare skall acceptera och bekräfta införandet av estetisk utbildning i ”kulturen i utbildningen”, är det nödvändigt att det tillhandahålls bevis på utbildningens effektivitet.

Estetisk utbildning har inom det pedagogiska fältet inte haft så lång forskningstradition. För att förstå konstnärlig utveckling och effektiv forskning, måste forskare identifiera, utveckla och använda mer konstnärligt relevanta frågeställningar av högre kvalitet.

Som vi diskuterat inkluderar den estetiska utbildningens beskaffenhet skapandet av konst likväl som att reflektera över uppskattningen, observationen, tolkning, kritik och filosoferande om kreativt skapande. Dessa kännetecken i in och utläringens pedagogik i den estetiska utbildningen drar viktiga slutsatser för forskningsmetoderna inom konsten. Forskare inom estetisk utbildning måste se, tänka och observera utifrån ett artistiskt perspektiv.

Sådan forskning kan ske på global, nationell och institutionell nivå eller vara ämnesbaserad och fokusera på sådana områden som:

- Beskrivning av pedagogiken och utbredningen av pågående estetiska utbildningsprogram.
- Länkar mellan estetisk utbildning och kreativitet
- Länkar mellan estetisk utbildning och social kompetens/aktivt medborgarskap/bemyndigande.
- Uppskattning av de estetiska utbildningsprogrammen och metoderna, speciellt av de värden som ligger till grund för sociala och individuella resultat.
- Mångfalden av metoder för att leverera estetisk utbildning.
- Effektiviteten i den estetiska utbildningens riktlinjer.
- Beskaffenheten och sammanstötningen av kompanjonskap mellan utbildning och kultur vid införandet av estetisk utbildning.
- Utveckling och användande av lärares pedagogik.
- Värdering av studentens lärande i den estetiska utbildningen (att visa på det bästa sättet i värderingsteknik).
- Påverkan av kulturindustrin (såsom television och film) på barn och andra elever när det gäller utbildning i estetiska ämnen, och metoder för att säkra att den kulturella industrin förser medborgarna med ansvarsfull estetisk utbildning.

Införandet forskning inom estetisk utbildning bör omfatta följande steg:

- Skapande av en forskningsagenda och att söka finansiellt stöd till denna.
- Organisera seminarier inom forskning om estetisk utbildning för att stödja forskningsprojekt
- Leda granskning av forskningens intresse bland de estetiska utbildarna.
- Stödja samarbetet mellan de olika ämnenas metodik inom den estetiska utbildningen.

Det kan tyckas att kreativitet som uttrycks genom kultur är världens mest rättvist distribuerade resurs. Forskning visar emellertid att ett speciellt undervisningssystem kan få kreativiteten att stelna medan andra kan stödja det. Antagandet är att estetisk utbildning är ett av de bästa sätten att ge näring åt kreativiteten (när in och utlärningsmetoderna stödjer det), men mekanismerna för detta är inte så väl dokumenterade och argumentet är därför inte så väl mottaget bland politiker. Forskning inom detta område är därför nödvändigt.

Slutligen och mer specifikt kan universitet och andra institutioner åta sig att forska inom estetisk utbildning i samarbete med en avräkningsplats ”observatorium” som samlar, analyserar, ”återförpackar” och sprider information och kunskap kring estetisk utbildning. En avräkningsplats kan samla information om ett specifikt intresseområde (t ex. estetisk utbildning) eller kan omfatta ett geografiskt område (t ex. Estetisk utbildning i Indien). Avräkningsplatser är en pålitlig databas för försvar och påverkan.

Sammanfattning

Att bygga upp kreativ kapacitet för tjugohundratalet är både en svår och kritisk uppgift. Alla krafter i samhället måste engageras i försöket att försäkra att de kommande generationerna i detta århundrade får tillgång till kunskap och skicklighet och; kanske än mer intressant, värden och attityder, de etiska principerna och de moraliska vägvisarna för att bli ansvarstagande medborgare i världen och garanter för en kvarlevande framtid. En universell utbildning av god kvalitet är viktig.

Denna utbildning kan emellertid bara vara ”god” om man genom estetisk utbildning, stödjer insikterna och perspektiven, kreativiteten och initiativet, och den kritiska reflektionen och yrkeskunskapen som är så nödvändigt för livet i ett nytt århundrade. Det är vår förhoppning att denna ”Vägkarta” blir använd som ett tempel, en vägledning att ta till sig – ändra och utöka om det är nödvändigt - för att möta nationernas och samhällenas speciella sammansättning över hela världen.

Rekommendationer

Deltagarna i UNESCO:s världskonferens om estetisk utbildning har skrivit på deklARATIONERNA som har arbetats fram på regionala och internationella förberedande konferenser som hölls under 2005 i Australien (september), Colombia (november), Litauen (september), Sydkorea (november) och Trinidad och Tobago (juni), och dessa rekommendationer arbetades också fram vid de afrikanska och arabiska staternas regionala diskussionsgruppsmöten som hölls vid Världskonferensen för estetisk utbildning i Lissabon den 6 – 9 mars 2006 och där återupprepades följande överenskommelser:

- Varje barn och ung människa har rätt, genom estetisk utbildning, till estetisk känsla, skapande och förmåga till kritiskt tänkande och reflektion om medfödda mänskliga villkor.
- Bli medveten om att större medvetenhet måste skapas bland barn och unga människor både av dem själva och av deras naturliga och kulturella miljö, och att tillgång till kulturella gåvor, service och praktik måste vara med bland målen för utbildnings och kultursystemen.
- Känna igen den estetiska utbildningens roll att förbereda publik och andra delar av samhället på att uppskatta artistiska manifestationer.
- Förstå utmaningarna om kulturell mångfald och globaliseringen och det ökande behovet av fantasi, kreativitet och samarbete eftersom samhället alltmer blir kunskapsbaserat.
- Känna till att i många samhällen konst traditionellt var, och ofta fortsätter att vara, en del av vardagslivet och att den spelar en nyckelroll i kulturell överföring och i samhällets och individens förvandling.
- Notera de väsentliga behoven för unga människor att ha utrymme för konstnärliga aktiviteter i samhällets kulturcentra och konstmuseer.
- Betona att bland de viktigaste utmaningarna under 2000-talet är ett ökande behov av kreativitet och fantasi i multikulturella samhällen. Detta kan den estetiska utbildningen visa på.
- Känna till att det finns ett behov för vårt nuvarande samhälle att utveckla utbildnings och kulturella strategier och riktmärken som överför och bibehåller kulturella och estetiska värden som en identitet för att stödja och förstora kulturell mångfald och att utveckla fredliga, blomstrande och kvarvarande samhällen.
- Ta i beräkning att multikulturell miljö i de flesta nationerna i världen där ett sammanflöde av kulturer finns representerat, resulterar i en unik kombination av samhällen, nationaliteter och språk. Att denna kulturella komplexitet har kläckt kreativ energi och producerat medfödda perspektiv och övningar i lärande som är specifika för dessa nationer; och att detta rika kulturella arv som både är konkret och abstrakt, är under hot från många och komplexa samhällskulturella och ekonomiska intressen som även omfattar miljön.

- Känna till värdet och användbarheten av estetik i inlärningsprocessen och dess roll att utveckla kognitiv och social skicklighet, att stödja nytänkande och kreativitet, uppmuntra uppförande och värden som ligger till grund för tolerans och mångfald.
- Känna till att estetisk utbildning får fram förbättrad inläring och skicklighet på grund av sin betoning på flexibla strukturer (såsom tid, disciplin och roller), anpassning till eleven (meningsfullt sammanknutet med barnens liv och deras sociala och kulturella miljö), och samarbete mellan formella inläringssystem och resurser.
- Känna till sammanstrålningen mellan den traditionella befruktningen av konstformer i samhällen och den nyare förståelsen att lärande genom estetik kan leda till förbättrad inläring och utvecklad skicklighet.
- Förståelse för estetisk utbildning genom att skapa en kedja av skicklighet och kunskaper och öka elevmotivationen och det aktiva deltagandet i klassen, öka kvaliteten på undervisningen och därmed bidra till att nå ett av de sex mål i ”Education for All” som antogs på världskonferensen Education for All i Dakar år 2000.
- Inse att estetisk utbildning kan spela en mycket betydelsefull roll som terapi för handikappade barn och för efterarbetet vid katastrofer.
- Känna till att estetisk utbildning, liksom alla typer av utbildning, måste vara av hög kvalitet för att vara effektiv.
- Ta i beräkning att estetisk utbildning som en form av etisk och medborgerlig konstruktion, fastställer ett verktyg för social integration där den kan hjälpa till att styra kritiska frågor i många samhällen, inklusive våld och kriminalitet, analfabetism, olikhet i kön (inklusive underåriga män), barnmisshandel, politisk korruption och arbetslöshet.
- Lägga märke till utvecklandet av information och kommunikationsteknologi (ICT) inom alla områden av samhällen och ekonomier, och den kraft den representerar för att öka den estetiska utbildningen.

Några utmaningar har emellertid blivit identifierade, vilka återupprepas enligt följande:

- Känna till att utbildningspolitik i många länder spelar en liten roll på estetisk utbildning, vilket syns på isoleringen och nedvärderingen av detta kunskapsområde.
- Observera att kultur och utbildningssystem ofta går olika vägar med två separata dagordningar som ofta rör sig parallellt eller till och med i motsatt riktning.
- Inse att det finns otillfredsställande lärarutbildningsprogram som specialiserar sig på estetisk utbildning och att det allmänna lärarutbildningsprogrammet inte fullt ut stödjer rollen med konsten i lärandet.
- Observera att konstnärer och deras deltagande i processen med estetisk utbildning har otillräcklig kunskap i ärendet.
- Notera att det existerar ett stort fält med erfarenhet om estetisk utbildning som varken är utforskad eller systematiserad.
- Känna till att budgetar för estetisk utbildning varken existerar eller har tillräckligt med medel för att täcka sina rutinärenden eller utvecklingsbehov.

Följande rekommendationer har skrapats ihop från de ovan nämnda förberedande konferenserna och från regionala diskussionsgruppsmöten.

1. Rekommendationer för utbildare, vårdnadshavare, konstnärer och skolchefer.

Försvar, stöd och utbildning

- Öka den offentliga medvetenheten och stödja värden och sociala anslag till estetisk utbildning, skapa en efterfrågan för estetisk utbildning med skickliga utbildare;
- Tillhandahålla ledarskap, stöd och assistans för lärande i och genom konsten;
- Stödja aktivt deltagande i och tillgång till konst för alla barn, som en hjärtefråga inom utbildningen;
- Stärka användandet av lokala, mänskliga och materiella resurser som hör både till anskaffarna och till det kvalitativa innehållet i utbildningen;
- Tillhandahålla resurser och pedagogiska hjälpmedel för att hjälpa utbildare att utveckla, utnyttja och delta i ny konstinriktad pedagogik;
- Tillhandahålla hjälp för att möjliggöra för praktikanter inom estetisk utbildning att styra upp teknologisk utveckling som kommer att möjliggöra för den estetiska utbildningen att nå marginaliserade grupper och underlätta skapandet av nya kunskapsprodukter och att man delar med sig av kunskap;
- Stödja pågående professionell utveckling av lärare, konstnärer och samhällsarbetare för att utveckla hos de professionella en uppskattning av kulturens mångfald och möjliggöra för dem att utveckla elevens potential att skapa, kritiskt betrakta och förnya;
- Stärka och stödja utvecklandet av konstnärlig praktik genom digital media;
- Sätta upp, om det inte redan finns, kulturella centra och andra spelrum samt hjälpmedel för estetisk utbildning för unga;

Kompanjonskap och samarbete

- Stärka ett aktivt och hållbart kompanjonskap mellan utbildningsområdet (formella och informella) och hela samhället;
- Underlätta deltagande i arbetet med att prata inlärningsfrågor genom lokala praktiserande konstnärer och i lärprocesser för att stärka den lokala kulturen och den lokala identiteten;
- Underlätta samarbete mellan skolor och vårdnadshavare, samhällets organisationer och föreningar och mobilisera lokala resurser inom samhället för att utveckla estetiska utbildningsprogram, för att möjliggöra för samhällen att dela överförda kulturella värden och lokala konstformer;

Införande, utvärdering och fördelning av kunskaper

- Införa och utvärdera samarbetsprojekt inom skolan som grundar sig på principerna om inkluderande samarbete, integration och relevans;
- Stärka effektiv dokumentation och att dela med sig av kunskaper mellan lärare;
- Dela information och bevisföring med sponsorer, inklusive regeringar, kommuner, media och den privata sektorn;

2. Rekommendationer för departement och politiker

Att känna igen

- Att känna igen den estetiska utbildningens förutsättningar för att förbereda publik och vissa speciella grupper i samhället på att uppskatta konstnärliga manifestationer;
- Att känna till betydelsen av att utveckla en policy för estetisk utbildning som betonar banden mellan samhällen, mellan utbildnings och sociala institutioner och hela arbetsmarknaden;
- Att känna igen den framgångsrikt lokalt utvecklade och kulturellt relevanta estetiska utbildningen. Att känna till att framtida projekt bör vika tillbaka för den framgångsrika utbildningen så långt det är möjligt;
- Att prioritera behovet att generera bättre förståelse och djupare kännedom hos allmänheten om de betydelsefulla bidragen som har utförts av den estetiska utbildningen till individer och samhälle;

Politisk utveckling

- Omvandla den växande förståelsen för betydelsen av estetisk utbildning till åtagandet av tillräckliga resurser. För att omvandla principer till handling och för att skapa en större medvetenhet om fördelarna med konst och kreativitet för alla, krävs ett stöd för införandet av en ny vision för konst och inlärning;
- Forma riktlinjer för nationell och regional forskning om estetisk utbildning, och där man tar i beräkning det specifika med våra förfäders kultur liksom för utsatta befolkningsgrupper;
- Styrka utvecklingen av strategier för införande av krav på att säkra kvaliteten för den estetiska utbildningen;
- Ge estetisk utbildning en permanent central plats i lärarutbildningens läroplan, fonderad med tillräckligt med pengar och besatt med lärare med passande kvalitet och skicklighet;
- Att räkna med forskning när man fonderar medel och utbildningsidéer och tydligt uttala nya möjligheter att pressa in den estetiska utbildningen (eftersom det har påvisats att estetisk utbildning tydligt kan bidra till att förbättra elevers möjligheter att visa sig inom områden som läs och skrivkunighet och räkning likväl som att förse samhället och medborgarna med andra nödvändiga behov);
- Garantera kontinuitet genom att överföra regeringsprogram i statens riktlinjer för estetisk utbildning;
- Ta till sig lokala riktlinjer för estetisk utbildning för alla länder i en region;

- Inkludera estetisk utbildning i "Cultural Charters" som har antagits av medlemsstaterna;

Utbildning, införande och stöd

- Ge professionell utbildning för tillgängliga konstnärer och lärare för att utöka kvaliteten i den estetiska utbildningen och där den inte existerar, bygga upp estetiska fakulteter på universiteten;
- Ge utbildningen och förberedelsen för tillgängliga konstnärer och lärare en ny prioritet inom utbildningssystemet och göra det möjligt för dem att bidra effektivare i inlärningsprocessen och den kulturella utvecklingen och att göra sensibiliseringen av konst till en del av utbildningen för alla lärare och andra utbildare;
- Se till att utbildade lärare och konstnärer blir tillgängliga inom utbildningsinstitutioner och informella grupper för att tillåta och fostra det växande stödet till den estetiska utbildningen.
- Införande av konstformer inom hela skolans läroplan liksom i all estetisk utbildning;
- Se till att estetisk utbildning blir tillgänglig både innanför och utanför skolsystemet för alla individer oberoende av deras kunskaper, behov och sociala, fysiska, mentala eller geografiska situation;
- Producera och göra de nödvändiga materiella resurserna tillgängliga för alla skolor och bibliotek för att effektivt kunna bedriva konstnärlig verksamhet. Detta innefattar lokaler, tillgång till media, böcker, konstmaterial och verktyg;
- Tillhandahålla den estetiska utbildningen till den inhemska befolkningen som passar till deras kulturella sätt att undervisa och med tillgång till sina egna språk, där de kan återropa principerna i UNESCO deklARATIONEN om kulturell mångfald;
- Studera sätt och uttrycksmedel för att få fram lokala estetiska utbildningsprogram med rötter i lokala värderingar och traditioner;

Kompanjonskap och samarbete

- Stödja kompanjonskap inom alla berörda departement och regeringsorganisationer för att utveckla sammanhängande och kvarvarande riktlinjer och strategier inom den estetiska utbildningen;
- Uppmuntra offentliga tjänstemän på varje nivå att med kraft hänga på utbildare, konstnärer, lobbygrupper, representanter för näringslivet, arbetarrörelsen och medlemmar i den offentliga sektorn för att skapa speciella handlingsplaner;
- Uppmuntra den aktiva inblandningen i konstnärliga och kulturella institutioner, stiftelser, media, industrin och medlemmar från den privata sektorn;
- Integrera kompanjonskap inom skolor, konstnärsgrupper och kulturella institutioner in i hjärtat av utbildningsprocessen;
- Stödja kommunalt och regionalt samarbete inom den estetiska utbildningen, för att förstärka det regionala integreringsarbetet;

Forskning och spridning av kunskaper

- Utveckla en komplett databank med mänskliga och materiella resurser för den estetiska utbildningen och gör denna tillgänglig för alla utbildningsinstitutioner, inklusive via Internet;

- Säkerställ att spridning av information om estetisk utbildning och införande och uppföljning sker på utbildnings och kulturdepartementen;
- Uppmuntra skapandet av samlingar och konstinventarier som berikar estetisk utbildning.
- Dokumentera den nuvarande muntliga kulturen i ”samhälle i kris”.

3. Rekommendationer för UNESCO och andra organisationer under regeringen

Rekommendationer och stöd

- Reflektera över de viktiga bidrag som estetisk utbildning kan erbjuda till alla områden inom samhället och att identifiera estetisk utbildning som en strategi som korsar alla områden i samhället;
- Binda estetisk utbildning till passande resurser och till besläktade områden såsom Utbildning för alla och för stödjande utbildning;
- Betona behovet av ”botten up” strategier som ger kraft åt och värderar praktiska gräsrotsinitiativ;
- Stödja kunskap om samhällets kultur och miljöproblem genom estetiska utbildningsprogram så att elever utvecklar värderingar som berör deras livsmiljö, och ger en känsla av tillhörighet och som ett åtagande för att bevara en bättre miljö;
- Uppmuntra kommunikation i media för att stödja sakligheten i den estetiska utbildningen och att stödja estetisk känsla och att fostra konstnärliga värden i samhället;
- Fortsätta att inkludera estetisk utbildning i internationella program;
- Vidta åtgärder i budgetar för att fostra estetisk utbildning och att stödja dess inträde i skolornas läroplaner;
- Stödjande av utvecklingen och införandet av estetisk utbildning på olika nivåer och på de olika utbildningsprogrammen utifrån ett pedagogiskt perspektiv, med avsikt att öppna upp nya estetiska kanaler;
- Stödja investeringar som förser estetisk utbildning med de kulturella gåvor, materiella resurser och driftskapital för att:
 1. Skapa speciella områden i skolor och kulturutrymmen som erbjuder ett varierat utbud av estetisk utbildning;
 2. Tillhandahålla speciellt didaktiskt material även inkluderande publikationer på det egna språket
 3. Säkra utvecklandet av estetisk utbildning och stödja rent spel och anställningsvillkor för professionella lärare som utvecklar detta kunskapsområde
- Aktivt uppmuntra regeringar och andra agenter att underlätta samarbete mellan ministrar, departement, kulturella institutioner och professionella konstnärer;
- Att i framtiden hålla sammanträden och konferenser om estetisk utbildning med avsikt att underlätta daglig reflektion och ständig förbättring. Med anledning av detta stödjer ministrarna och andra deltagare på världskonferensen om estetisk utbildning, förslaget att erbjuda Sydkorea att vara värd för den andra världskonferensen i Söul.

Kompanjonskap och samarbete

- Underlätta samverkan mellan kulturella institutioner och undervisningsinstitutioner i varje land så att de kan samtycka och införa riktlinjer och aktiviteter för utvecklandet av estetisk utbildning;
- Stödja definitionen om kunskap och mekanismer för att tydligt stödja arbetet med formell och informell estetisk utbildning mellan utbildnings och kulturinstitutioner;
- Skapa kooperativa nätverk mellan medlemsstater och inom deras respektive utbildnings och kultursystem, för att få en bas för en framgångsrik utveckling av estetisk utbildning genom samverkansaktiviteter och olika allianser;
- Med hänvisning till samarbetsavtalet som slöts mellan Afrikanska unionen och UNESCO efter Afrikanska statsöverhuvudens och regeringars toppmöte i Khartoum i januari 2006:
 1. Stödjande av antagandet och proklamationen från FN:s medlemsstater angående ”ett årtionde med estetisk utbildning för alla” (2006-2016).
 2. Återkoppla saktligheten i strategin i ”utbildning för alla” att inkludera konstnärlig utbildning.
 3. I samarbete med Afrikanska unionen fastslå ett stöd till nationella institutioner som strävar till att stödja kultur och konst i Afrika och att även ge ett stöd till estetiska utbildningsinstitutioner (både offentliga och privata) och också för initiativ till civila organisationer som har som mål att fastslå konstnärlig kunskap inom den egna släkten.
 4. Tillsammans med Afrikanska unionen och mellan regeringars underorganisationer tillhandahålla stöd för att hålla en afrikansk regional konferens om estetisk utbildning.

Forskning, utvärdering och spridandet av kunskaper.

- Stödja pågående utvärdering av känslomässiga, sociala, kulturella, kognitiva och kreativa sammanhangen inom den estetiska utbildningen;
- Stödja ett regionalt system för att sammanföra och sprida information om estetisk utbildning;
- Att stödja tanken med spridning av kunskaper och arbeten i nätverk genom etablerandet av konsten i utbildningen tillsammans med UNESCO och UNITWIN Network.
- Stödja den konstnärliga forskningen för att informera och utveckla framtida initiativ inom detta expansiva område;
- Inrätta en databas för forskning för att tillhandahålla vetenskapliga ljudbevis om den individuella och sociala betydelsen av den estetiska utbildningen och kreativ inblandning, men inte begränsad enbart till sådana områden utan som utveckling av hela människan, socialt sammanhang, konfliktlösning, offentlig sjukvård och användandet av ny teknologi som ett kreativt uttrycksmedel i skolan;
- Fallstudier och forskning kan användas som ledning för att engagera alla till mer deltagande och övningsbaserad forskning. Sådana fallstudier skulle kunna leda till utveckling av ett internationellt nätverk för forskare som delar metodik och bygger bättre värderingsmodeller tillsammans med studenter, konstnärer lärare och

vårdnadshavare som aktiva deltagare. Detta kommer att bygga upp en kapacitet för framtiden och formar lärande och värdering av kunskap.

- Uppmuntra forskning och återupptäck det traditionella användandet av konst i inläringen i vardagslivet;
- Bevara i skrift och värdera bibliotekens material och andra informationskällor inom den estetiska utbildningen, med en vision om analys, om hur informationen ”förpackas” och sprids;
- Systematisera speciella erfarenheter som kan vara till nytta när man pekar på kvalitetstecken inom den estetiska utbildningen och när man stöder erfarenhetsutbyte;
- Underlätta förberedelsen och införandet av regionala internationella utbildnings och forskningsprojekt;
- Placera internationella nätverk för att underlätta regionalt samarbete och att dela den bästa erfarenheten när man inför riktlinjer för konstnärlig utbildning;

Utbildning och stöd för lärare, skolor och konstnärer

- Underlätta utbildningen för lärare i både de praktiska och teoretiska delarna av estetisk utbildning;
- Stödja internationellt stöd till lärare som utbildar sig och för utveckling av läroplanen för att vidga täckningen och förbättra den estetiska utbildningens kvalitet, speciellt i länder som utmanar resurstilldelningen.
- Uppmuntra konstnärer, traditionsbärare och kulturstödjare att delta i verksamheten på skolans låg och mellanstadier för att berika elevernas kreativa användning av olika konstnärliga uttryck;
- Stödja skapandet av program för forskning och livslång utbildning för professionella konstnärer, lärare, ledare, planerare som är anknutna till estetisk utbildning;
- Stödja deltagandet och organiserandet att lärare i estetiska ämnen både nationellt och internationellt så att de kan uppnå större social representation och professionell skicklighet;
- Stödja skapandet av texter, material, metodik och riktlinjer för in och utläring inom den estetiska utbildningen;
- Stödja införlivandet av ny information och kommunikationsteknologi inom lärarutbildningen och även använda den inom den formella och informella utbildningsprocessen som ett hjälpmedel i skapande, det konstnärliga uttrycket, reflektion och kritiskt tänkande;

Fallstudier

IV. Betydelsefulla strategier för effektiv estetisk utbildning.

1. Kompanjonskap

- **Ministernivå/kommunnivå.**

Metoder för kompanjonskap, Litauen

För att skapa starkare band mellan kultur och undervisning i Litauen, har departementet för utbildning och vetenskap i läroplanen infört nationella nivåer som erbjuder extra timmar för estetiska aktiviteter för barn. De flesta av projekten är formulerade på regeringsnivå och stöds av kommuner, nationella konstorganisationer tillsammans med ungdoms och turistcentra.

Målsättningen är att hålla barn och ungdomar sysselsatta efter skoltid, och att uppmuntra skapande och självkänsla, stödja speciellt begåvade barn och stödja kulturell medvetenhet och lära ut hur det lokala samhället fungerar.

Verkstad för undersökning och skapande aktiviteter, Colombia

Colombia, stöder med projektet ”Verkstad för undervisning och skapande aktiviteter” utvecklingen av visuell konst för att stärka kompanjonskapet mellan kulturella, akademiska och konstnärliga institutioner. Genom att arbeta på regional nivå etableras mötesplatser för konstnärer och lärare för att underlätta utbytet av konstnärliga och pedagogiska idéer för att utveckla framtida gestaltning av konstnärligt utövande och konstnärlig utbildning. Verkstäderna är också en källa för olika regioner att skapa blivande konstnärer och vidmakthålla pedagogiska färdigheter och att ha en fortsatt cirkulation av pedagogiska modeller och idéer i regioner som är mindre utvecklade.

Den norska kulturella ryggsäcken

Den norska regeringen initierade för cirka fem år sedan ett förslag som kallades ”Den kulturella ryggsäcken”. Detta innebär att alla elever från första till tionde klass, bör regelbundet och som en integrerad del av läroplanen uppleva möten med högt kvalificerade konstnärer och möta konstnärliga uttryckssätt. Genom ett landsomfattande upplägg som grundats genom ett samarbete mellan skol- och kulturtjänstemän på nationell nivå och även på regional och lokal nivå, har kompanjonskap etablerats mellan konstnärliga organisationer och skolsystemet. Varje skola omfattas nu av att varje år få besök av en känd konstnär, få göra besök på något museum eller annat kulturellt evenemang. Förslaget innefattar också verkstäder och framträdanden där elever och ibland skolornas personal arbetar tillsammans med professionella artister. Det övervägande intrycket är att förslaget har mottagits bra av de lokala skolorna fastän det finns tydliga utmaningar som handlar om att utveckla kompetenser

hos konstnärer och lärare som vill utvidga utbildningseffekterna av förslaget och etablera en gemensam bas för ömsesidig förståelse bland alla inblandade aktörer.

IV. Viktiga strategier för en effektiv konstnärlig utbildning.

1. Kompanjonskap

- **Skolnivån**

Pilotprojekt på skolnivå gällande kompanjonskap i Sydkorea (2004-2006)

Detta initiativ har som mål att bygga en modell och att institutionalisera ett nödvändigt nätverk i samhället för att skapa en grund för en långsiktig planering av estetisk utbildning i skolorna. Inom denna ram stöder Koreas kultur och konstutbildningsorganisation 64 projekt över hela landet under 2005, som byggs upp som olika modeller av kompanjonskap tillsammans med lokala grupper av konstnärer, verksamma konstnärer och konstorganisationer som använder kulturcentra, museer, gallerier etc. som klassrum i den konstnärliga utbildningen av elever. I samarbete med andra initiativ, skapas gruppen ”konstnärer i skolan” för att engagera konstnärer i undervisningen genom att förse dem med förberedande träning. Detta pilotprojekt har som önskemål att få estetisk utbildning i skolor genom att försäkra sig om att få professionella lärare inom nya områden såsom drama, dans, film och media. Resultatet har blivit att det har utbildats cirka 1500 konstnärliga instruktörer till 3000 skolor och med detta vill man visa på de bästa resultaten av estetisk utbildning inom skolområdet.

2. Utbildning av lärare och konstnärer

- **Utbildning för lärare i konstnärliga ämnen**

Utbildning av lärare i kompanjonskap för högstadiets undervisning i Papua Nya Guinea

Sång, dans, mimning, skulpterande, historieberättande är fullt ut en del av livet för den inhemska befolkningen i Papua Nya Guinea (PNG). Födelse, vuxenliv, hög ålder, döden och livet efter döden är inlindade med aktiviteter i vilken konsten tjänar som ett viktigt hjul för att få ett begrepp om världen omkring människan. Eftersom människornas värderingar baseras på dessa relationer, är estetisk utbildning och lärande viktiga delar i samhället likväl som kunskap om och skicklighet i estetiska ämnen.

Detta projekt strävar efter att utveckla kompanjonskap mellan lärarutbildare och konstnärer i samhället som arbetar tillsammans för att utbilda framtidens estetlärare. Studenterna är kommande lärare i estetiska ämnen som utbildas vid konstnärliga fakulteten vid universitetet i Goroka. Den högste konstnärlige ledaren är George Sari från byn Okiufa, som ligger i utkanten av universitetsområdet. Han lärde sig sin stams historia och berättelser och hur det är att leva i det samhället. Tillsammans med sin farfar och pappa blev han också fascinerad av det sociala liv som hans stam levde i och även om sitt lands flora och fauna. Genom att prata och arbeta med George, har studenter fått möjlighet att lära sig om sitt förflutna och bygga sin nya kunskap på ett sätt som är så magiskt att det nästan känns som hypnos. Kompanjonskapet mellan studenterna, George och den konstnärliga fakulteten vid universitetet i Goroka tjänar som ett exempel på god utbildning av lärare i konstnärliga ämnen.

- **Utbildning för konstnärer**

Utbildningsplanen för lärare i estetiska ämnen i Storbritannien

Utbildningsplanen för lärare i estetiska ämnen är en del av en växande nationell försörjningsplan för den fortsatta professionella utvecklingen av lärare i estetiska ämnen och design. Tolv centra arbetar för tillfället i England, en i Skottland och två i Wales. Var och en har ett samarbete mellan ett stort galleri eller museum för nutida konst, ett universitet med nutida konst eller konsthögskola och med National Society for Education in Art Design som handlägger utbildningsplanen. Nationella konstrådet i England, Skottland och Wales finansierar kärnverksamheten.

De olika programmen på dessa centra erbjuder de deltagande estetlärarna olika möjligheter att öka sin medvetenhet om rikedomen och komplexiteten av att utöva nutida god konst och att också bli medveten om mångfalden och influenser som påverkar den. Lärare i estetiska ämnen kan återvärdera, förstärka och åter engagera sig med sina egna tankar och sina personliga utvecklingstankar som konstnärer och kan på så sätt bli en del av en stark professionell sammanslutning. Dessa utbildningsplaner har också som målsättning att på ett betydande sätt förbättra pedagogiken inom konst och design i skolor och högskolor genom att utveckla den enskilde lärarens kunnande. Det finns en variation av förberedande kurser (upp till fem dagars intensiva praktiska och teoretiska verkstäder och seminarier). Det finns också ett program där man kan hålla kontakt med olika medier för att samverka mellan olika verkstäder och seminarier. Besök på gallerier eller studios ingår också. Det går också att genomgå kurser som leder till en magistorexamen.

Mera information kan du hitta på <http://www.nsead.org/cpd/ats.aspx>

Översättning av hela detta arbete från engelska till svenska

Olof Bengtsson

Getinge