Mag. Natalija F. Kocjančič, Zavod RS za šolstvo

natalija.kocjancic@zrss.si

Vpliv umetnosti v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov

Povzetek

Prispevek govori o pedagoški vrednosti umetnosti, ki ne le omogoča užitek ob nečem lepem, temveč tudi spodbuja domišljijo, pomaga premagovati stereotipe in nudi priložnost za osebnostno rast. Likovno izražanje in ročne spretnosti dokazano pozitivno vplivajo na ustvarjalnost in koncentracijo otrok in mladostnikov, na njihove socialne spretnosti, emocije, kot tudi na razvoj pozitivne samopodobe. Mednarodne raziskave kažejo, da v šolah, ki kulturi in umetnosti namenjajo več prostora, dosegajo boljše rezultate na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Tudi v slovenskem prostoru šole, ki učence dodatno spodbujajo k aktivnostim na področju umetnosti in ročnih spretnosti, beležijo manj težav, povezanih z branjem, hkrati pa boljše rezultate pri različnih vrstah preverjanja in ocenjevanja znanja. Novejše raziskave tudi dokazujejo, da večje izpostavljanje umetnosti spodbuja bolj zdrav psihosocialni razvoj otroka in mladostnika.

Šole, ki kulturi in umetnosti namenjajo več prostora, dosegajo najboljše rezultate tudi v testih mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti PISA. Rezultati zadnje raziskave PISA (2015) so pokazali, da so slovenski šolarji nekoliko izboljšali svoje rezultate pri naravoslovju in bralni pismenosti, vendar je treba izpostaviti, da so kljub temu manj motivirani za ukvarjanje z naravoslovjem. Po veselju do učenja in šole nasploh pa so na samem dnu lestvice. To dejstvo bi morali tudi v našem šolskem prostoru vzeti zelo resno. Osebno našo šolo trenutno vidim kot pretirano storilnostno naravnano, z večnim pomanjkanjem časa za učenje kulture sobivanja, socialnih veščin, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti, pa tudi za učenje učenja.

Za razliko od našega v finskem kurikulu posebno pozornost namenjajo poslanstvu, da vsak otrok živi polno življenje in se zaveda svojih potencialov ter se razvije kot socialno bitje. Otroka je treba pripraviti na nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Poudarek je tudi na čustvenem ozračju v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah, kar pomeni, da je treba več pozornosti nameniti strategijam, ki sprožajo pozitivna čustva. Posledica je večja motivacija, pozitivna samopodoba in občutek sprejetosti. Zavedati bi se morali dejstva, da vsako učenje spodbuja možgane k aktivnosti, vsako poučevanje pa ne – slednjemu na Finskem namenjajo veliko pozornosti.

V naših šolah otroci in mladostniki še vedno preveč časa sedijo na stolih v klasični postavitvi učilnice in pouk spremljajo frontalno. Prebijajo se skozi ogromne količine snovi, ki jih je treba »predelati«. Pozablja pa se na to, da še vedno velja »manj je več«. Še vse prevečkrat slišimo, da ni časa ponavljati, ker je treba iti s snovjo naprej. In to v času sodobne tehnologije, ko dobimo v nekaj sekundah praktično vse informacije, ki jih potrebujemo. Posamezni predmeti imajo še vedno preveliko količino vsebin in podatkov, ki bi jih morali znati, namesto, da bi se posvetili učenju učenja, ustvarjalnosti in inovativnosti ter kritičnemu iskanju podatkov, povezovanju ter uporabnemu znanju za življenje. Z uvedbo devetletne osnovne šole se je celo zgodilo nekaj popolnoma nerazumljivega – zmanjšalo se je število ur likovne vzgoje oz. umetnosti, kljub temu, da so vse države, s katerimi bi se radi primerjali, to število povečale!

»Razvoj in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževanju sta danes prepoznana kot ena temeljnih, jedrnih funkcij in naloga vsakega izobraževanja. V sodobni, kulturno raznoliki in na znanju temelječi družbi mora posameznik za kakovostno življenje in aktivno udeležbo v družbi med izobraževanjem osvojiti različne veščine in razviti določene kompetence. Strokovnjaki v vzgoji, izobraževanju in kulturi se zavedajo, da tradicionalni učni pristopi ne zadoščajo več. Vedno bolj jih nadomeščajo modeli, ki so usmerjeni k učencu, spodbujanju njegove motivacije ter njegovi aktivni udeležbi. Kulturno-umetnostna vzgoja lahko na tem področju odigra pomembno vlogo.« (Bucik, 2011, str.8)

»Umetnost in izobraževanje si delita moč celostnega, ustvarjalnega, reflektivnega in avtonomnega mišljenja, zato izobraževanje o umetnosti, z umetnostjo in skozi umetnost spodbuja razvoj tistih znanj in spretnosti, ki niso pomembna zgolj za posameznikovo preživetje, temveč tudi osmišljajo njegovo življenje. Kulturno-umetnostna vzgoja lahko komplementarno dopolnjuje, pojasni ter z različnih zornih kotov osvetli različne vsebine v vzgojno-izobraževalnem procesu. Estetska vzgoja, kot pomemben del kulturne vzgoje, pri otrocih in mladih razvija sposobnost opažanja in doživljanja lepega, ustvarjalnost ter sposobnost presojanja in vrednotenja estetskih kvalitet. Z združevanjem izkušenj in znanja z različnih področij umetnosti se pri posamezniku izoblikuje občutljivost za kulturne vrednote«. (prav tam)

»Pri predmetu likovna umetnost učenci spoznavajo, doživljajo in vrednotijo dediščino likovne umetnosti, pa tudi objekte sodobne vizualne in likovne kulture. Likovna umetnost je predmet, ki spremlja in spodbuja različne načine likovnega ustvarjanja ter ostaja odprt do sprememb in novosti, ki jih prinaša današnji čas. Predmet je splošno koristen, saj nobeno predmetno oziroma poklicno področje ne more brez razvitih prostorskih predstav in sposobnosti vizualizacije. Udejanja razvijanje kulturne zavesti in likovnega izražanja, ki je ena od ključnih evropskih kompetenc (Uradni list EU, št. 394/10).« (Kocjančič, 2011, str.5)

Znanstveniki so z odkritjem nevrogeneze dokazali, da se nevroni v možganih obnavljajo. Z regeneracijo nevronov se izboljšujeta sposobnost učenja in pomnjenja. Spodbujanje motoričnih spretnosti in fizična vadba torej stimulirata nevrogenezo. Paradoksalno pa v mnogih osnovnih šolah krajšajo čas za počitek in igro, da bi tako pridobili več časa za pripravo na pomembne preizkuse znanja. Lahko se vprašamo, kakšen smisel ima to. Poskrbeti bi morali, da bi se učenci vsak dan primerno razgibavali in bi bili tako možgani oskrbljeni z gorivom, budni in pripravljeni na učenje. (Deng, Aimone in Gage, 2010)

Vedno več je tudi znanstvenih podatkov o tem, kako umetnost razvija možgane. Raziskovalne študije namreč odkrivajo, kako izpostavljenost umetnosti lahko poveča pozornost, prostorske veščine in ustvarjalnost. Žal pa je najpogosteje prav umetnost tista, ki prva občuti posledice, ko se zmanjša proračun za šolstvo. Čeprav še vedno veliko ljudi področja umetnosti dojema kot obrobne predmete, raziskovanje možganov kaže, da ravno spodbujanje umetnosti in umetniškega izražanja pomembno prispeva k razvoju kognitivnega procesiranja.

Raziskave so tudi pokazale, kako čustva vplivajo na učenje, spomin in priklic. Čustva v možganih zbudijo sisteme pozornosti in veliko prej si zapomnimo izkušnje, ki vključujejo čustva. Učenci se tako bolje učijo v šolah in razredih s pozitivno čustveno klimo, torej v okoljih, kjer so spoštovani in kjer čutijo, da jim učitelji resnično želijo pomagati do uspeha. Tudi med vsebinami kurikula si bodo bolje zapomnili tiste, ki so povezane z dejavnostmi, ki vzbujajo čustva.

Družbena in kulturna klima šole v veliki meri vplivata na učenje in poučevanje. Šele začenjamo se zavedati učinkov socialnih potreb učencev na njihovo učenje. Odkritja raziskav na tem novem polju socialne nevroznanosti kažejo, da bodo morale šole veliko več pozornosti posvečati socialni rasti učencev in se osredotočati tudi na to, kako lahko druge kulture prispevajo k učenju in poučevanju. (Sousa, 2011)

Tega se zelo dobro zavedajo Finci, ki so s prenovo v letu 2016 prevetrili svoj izobraževalni sistem. Zaradi nenehnih sprememb sveta se mora po njihovem mnenju spremeniti tudi učenje. S spremembami želijo pripraviti otroke na zahteve prihodnosti ter jim omogočiti, da bodo lahko aktivni akterji na trgu dela, ki bo vse bolj prepleten z roboti. Več poudarka bodo namenili ne le multidisciplinarnim predmetom, ampak tudi kritičnemu mišljenju, kreativnosti, branju, timskemu delu, učenju zunaj šole, pisanju in matematiki, športni in kulturni vzgoji ter kodiranjem računalniških večin. Kompetence preteklosti po njihovem mnenju niso več kompetence prihodnosti. (Drevenšek, 2017)

Finci želijo ustvariti navdihujočo šolo, ki bo v mladih vzbujala željo po učenju. To naj bi dosegli tudi z učenjem zunaj šole: v naravi, med obiskovanjem muzejev ali pa tudi podjetij. Prenovljeni sistem bo za seboj potegnil tudi način ocenjevanja. V osnovni šoli ni več številčnih ocen, pač pa se opisno ocenjuje doseganje ciljev in sposobnosti učenca. V prizadevanjih, da bi še bolj spodbudili inovativnost, ustvarjalnost in kreativnost pa so v predmetnik umestili še dodatno uro umetnosti. To pa zato, ker se zavedajo dejstva, da je ravno spodbujanje umetnosti in ročnih spretnosti tisto, ki spodbuja tudi višje miselne procese in tega se zelo dobro zavedamo tudi likovno-umetnosti pedagogi. (Prav tam)

Če se zavedamo, da spodbujanje vseh vrst umetnosti in umetniškega izražanja omogoča razvoj občutka varnosti, morale, samozaupanja, izražanja, mentalni razvoj, emocionalno katarzo, zmožnost reševanja problemov itn. (Reimer 1998, str. 146), je to edina smiselna poteza. Finska ni slučajno v svetovnem vrhu po uspešnosti izobraževalnega sistema.

V šolskem letu 2013/2014 sem sodelovala z OŠ Črni Vrh nad Idrijo v inovacijskem projektu, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. Življenje na Črnovrški planoti je močno zaznamovano s čipko, saj se tradicija klekljanja skrbno ohranja, razvija in prenaša tudi na mlade rodove. Okrog štirideset učencev OŠ Črni Vrh, torej približno polovica, obiskuje oddelek Čipkarske šole Idrija v Črnem Vrhu. Znanje klekljanja dopolnjujejo z učenjem risanja vzorcev za čipke, pri tem pa upoštevajo mednarodno barvno lestvico, s katero vzorci postanejo pravi načrti z natančno določenimi tehnikami in potekom klekljanja. Projekt je zajemal vse učence od 6. do 9. razreda, ne glede na njihovo predznanje risanja vzorcev in klekljanja.

Dragoceno veščino so želeli razširiti in obogatiti z novim pristopom izdelave čipke od ideje za vzorec preko prostoročnega risanja in v drugem delu projekta tudi s klekljanjem čipke. Uporabljali so izključno naravne materiale, ki so jim bili dostopni v domačem okolju in so jih učenci po potrebi sami obdelali. Izvedli so medpredmetno sodelovanje s predmeti likovna umetnost, kemija, biologija ter tehnika in tehnologija.

Projekt je celostno zajemal razmišljanje o naravi. S sprehodi v različna domača naravna okolja in z nabiranjem naravnih materialov po travnikih in v gozdu so želeli učencem spodbuditi pozornost do življenja v naravi in prebuditi njihovo ustvarjalnost. Naravo so skušali pogledati skozi prizmo čipke, tako v samih vzorcih, kot v materialih, iz katerih bi to čipko ustvarili.

Ob koncu šolskega leta so projekt predstavili na dveh razstavah. S projektom so dosegli še veliko več, kot so na začetku pričakovali. Ugotovili smo, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v projekt imeli zelo dobre rezultate pri nacionalnih preverjanjih znanja, boljše prostorske predstave, nihče od njih pa ni imel bralno-napisovalnih težav. Moram povedati tudi to, da so na tej šoli otroci izredno umirjeni, sodelovalno naravnani in čuti se izredno prijeten odnos z učitelji. Še en dokaz, kako zelo je pomembno spodbudno okolje, pozitivna klima ter spodbujanje ročnih spretnosti za celosten psihosocialni razvoj otroka in mladostnika.

Kot kažejo raziskave, vse več učiteljev ugotavlja, da tradicionalni pristopi, sem spada tudi klasično urejena učilnica, pri vzgojno-izobraževalnem delu niso več ustrezni, zato je zadnja desetletja v ospredju koncept sodobne inkluzivne šole – z inkluzivno paradigmo. Preprosto lahko rečemo: sistem dela prilagajmo otroku in ne otroka sistemu (kar je zagovarjala integracija). Šolsko okolje je tudi muzej, narava in druga okolja izven šole, ki so za otroka lahko še veliko bolj spodbudna in pri otroku spodbujajo raziskovalni duh.

»Naloga učiteljev zato ni podajanje podatkov, informacij in dejstev, temveč je opremljanje otrok z dobrimi načini učenja, kar je nekaj drugega. To kajpak pomeni, da se jih mora učitelj najprej sam naučiti in jih nato uporabljati.

Končni cilj učenja namreč ni pomnjenje podatkov, končni cilj je raziskovati svet in raziskovati samo raziskovanje, da bi postalo boljše in produktivnejše.« (Rutar, 2017)

V prizadevanjih, da bi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah okrepili procese, ki podpirajo takšne pristope in omogočajo vključenost in dobro počutje vsem otrokom, smo na Zavodu RS za šolstvo v zadnjih letih z odmevnimi projekti veliko pozornosti namenili formativnem spremljanju znanja. Šole, ki so se aktivno vključile v ta projekt, so pri otrocih dosegle zelo velik napredek.

V sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij, ki skrbijo za zdrav razvoj otrok in mladostnikov, sta v zadnjih letih nastala dva zelo kakovostna priročnika – Zdravje skozi umetnost ter Skozi umetnost o zdravju, ki sta namenjena predvsem pedagoški strok, pa tudi vsem drugim, ki delajo z otroki in mladostniki, da bi se zavedali kako pomemben je zdrav psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov za kakovosten razvoj vsake države.

Vsa zgoraj navedena dejstva in izkušnje jasno povedo, da je nujno treba posodobiti slovenski šolski kurikul, in sicer tako, da se zmanjša število ur za usvajanje faktografskih znanj ter poveča število ur predmetom in učnim vsebinam, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost, zdrav življenjski slog in kulturo sobivanja.

Slabost velike večine projektov je v tem, da ne dosežejo celotne populacije, pač pa samo tiste šole oz. učitelje, ki želijo spremembe in so pri tem pripravljeni aktivno sodelovati. Zato je spremembe nujno potrebno sprejeti na nivoju celotne države oziroma šolskega sistema v celoti, kot so to storili Finci, Škoti in še mnogi drugi.

Umetnost nas ne pusti ravnodušnih, prav ravnodušnost pa je pri mladih in starejših včasih hujša kot socialni avtizem, s katerim se srečujemo v sodobnem času. Lahko rečemo, da umetnost v času digitalizacije deluje kot protistrup proti otopelim čutilom. »Otroci in mladostniki, ki se likovno, glasbeno in plesno izražajo direktno občutijo variacije na lastni koži in se zavedajo kvalitet umetnosti«. (Muhovič, 2011, str. 35,36)

»Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nihče nikoli. Zapustiti moraš mesto svojega udobja in oditi v divjino svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš odkril, si ti sam.« Alan Alda

Viri:

Bucik, N., Požar-Matijašič. N. in Pirc, V. (2011). Kulturno umetnostna vzgoja. Priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo, str. 8.

Curriculum reform in Finland (2016).

<http://www.oph.fi/download/151294_ops2016_curriculum_reform_in_finland.pdf> (7.3.2018)

Deng, W., Aimone, J.B. in Gage, F.H. (2010). New neurons and new memories: How does Adult neurocampal neurogenesis affect Learning and memory? Nature Reviews Neuroscience, 11(5), 339-350.

Drevenšek, S. (2017). Finska šola za 21. stoletje vključuje tudi programiranje. Svet kapitala. 3. marec, str. 8 – 9.

Jeriček Klanšček, H. (2015). Zdravje skozi umetnost. Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ljubljana.

Kocjančič, N. (2011). Učni načrt za likovno umetnost. Program osnovna šola. Ministrstva za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Krajnc, M. (2016). Skozi umetnost o zdravju. Priročnik izbranih koturnih vsebin. Društvo za širjenje filmske kulture Kino, sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Muhovič, J. (2011). Trajnosti razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanje pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji. Državni svet RS Slovenije. Zbornik referatov in razprav, št. 3/2011; str. 36-37.

Reimer, B. (1998). What knowledge is of most Worth in the Arts? Philosophy of Education. Mayorthemes in the Analytic Tradition. Volume IV. Problems of Educational Content and Practices. Hirst, P.H. in White, P. London, New York: Routledge, str. 146

Rutar, D. (2017). Narava učenja in naravno učenje. Šolski razgledi. Št. 5, str. 4.

Sousa, D. O. (2011). How The Brain Learns. 4.th Edition. California, ZDA