

Olivia Gude, 2007

Principles of Possibility. Consideration for a 21st-Century Art & Culture Curriculum

Inleiding: (NB curriculum is zelf een esthetische en culturele structuur)

Essentieel bijdrage van kunsteducatie=

- het doceren van vaardigheden +concepten terwijl mogelijkheden worden geschapen om de eigen ervaringen te onderzoeken en te representeren
- het maken van persoonlijke en gedeelde betekenis gebaseerd op geloof in de transformerende kracht van kunst en kritische beschouwing.

Basisprincipes van kunsteducatie: ethische, intellectuele en artistieke.

Kunst = een open concept dat altijd ontwikkelt en verandert. Analoog zal kunsteducatie als veld zich uitbreiden en verschuiven.

“Kunstcurriculum dat zich richt op de rol van de kunstenaar, van de artistieke praktijk en van de kunsten in het reflecteren op een vorm van geschiedenis en cultuur en om dan onderwerpen te incorporeren die verbonden zijn met formele eigenschappen, analytische technieken en mediaprocessen.”

Postmoderne criteria (niet om als structuur om een curriculum te vervangen of als toevoeging aan modernistische principes) omdat KE meer veelomvattende structuur nodig heeft. Lijst van mogelijkheden, niet gestructureerd volgens vorm, media of discipline, maar vanuit het gezichtspunt van de leerling.

Principles of Possibility

Playing

- gelegenheid om creatief te experimenteren met materiaal
- onderzoeken van de mogelijkheden conceptueel, verbeeldend spel. “Deze studenten hebben de belangrijke artistieke les geleerd dat kunstenaars de afloop van hun werk niet kennen voordat ze beginnen. Kunstenaars storten zich in het maakproces”

Forming self

- Goede projecten helpen leerlingen in het onderzoek hoe de identiteit is geconstrueerd binnen complexe familie-, sociale- en media-ervaringen. Expliciet niet met gebruik van ‘symbolen’ die sociaal gepredefinieerde categorieën versterken.
- Authentiek inzicht in de eigen identiteit gaat eerder via indirecte wegen, via bv ervaringen.

Investigating community themes

- Grote kunst veroorzaakt inzicht + empathie in gedeelde sociale ervaringen (Tolstoj) – Wereld van nu is een global community. Dialogical pedagogical practice gebaseerd in praxis – de verbinding van gedachte + daad.
- In de kunst-klas: art-based community education.

Encountering difference

- Goed multicultureel curriculum= het begrijpen van de betekenis van kunstwerken in termen van de complexe, esthetische, sociale en historische contexten waar ze uit voort komen (beter te verdiepen in een paar werken dan algemene kennismaking met veel werken)
- Helaas: veel multicultureel curriculum herschrijft stereotypische noties van ‘de ander’ Presenteer ‘de ander’ als dynamische individuen en groepen die veranderen en zich ontwikkelen in hedendaagse wereld. “Het doel van goed multicultureel curriculum is om effectief andere gezichtspunten te ontmoeten om zo de centraliteit of normaliteit van het eigen gezichtspunt te bevragen”

Attentive living

- Levendige verbinding met het alledaagse leven
- Zorg voor de omgeving
- Gevoelig maken voor de complexiteit en schoonheid van de wereld om ons heen.
- Mapping en research in de eigen omgeving = sense of place
- Theoretisch design + cultuur = empowerment

Empowered Experiencing

- Disciplined Based Art Education en analytische methodes Visual Studies: “Students will understand art images within the larger context of living in a society saturated with images, produced for a wide range of purposes “
- Terry Barrett: Principles of Interpretation. Focussen op het maken van bedachtzaam evidence-based onderzoek van de betekenissen die door kunstwerken worden voortgebracht, inclusief eigen producten leerlingen. Docenten moeten point of reference zijn, want betekenis maken mag niet arbitrair zijn.

Empowered making

- Maken is de kern van K-12 kunsteducatie. Alle leerlingen moeten weten hoe ze visuele beelden moeten maken, selecteren, redigeren en presenteren.
- Kunstproductie is in scholen nu hybride: academische, modernistische en traditionele principes door elkaar. De beslissing over de inhoud van het basis KE-curriculum is historisch. Gude stelt voor om 6 gebieden te integreren:
 - expressionisme
 - mimesis
 - formalisme
 - toegepaste vormgeving
 - craft
 - postmoderne(incl. digitale) praktijk

Legt vervolgens vooral de nadruk op expressie, als iets dat erg onderbelicht blijft. Leerlingen moeten zich inspannen iets uit te drukken.

Veel hedendaagse kunstenaars werken in een ‘post-studio’ praktijk (Weintraub, 1996): “Als een kunstdocent niet alleen leerlingen wil stimuleren om simulacra te produceren, dan moet hij/zij focussen op de daadwerkelijke onderzoeksprocedure van kunstwerken en niet alleen op de resultaten”

- Nauwkeurig artistiek proces analyseren – vergelijkbare mogelijkheden voor leerlingen structureren. Uiteindelijk kan dit tot een heel ander resultaat leiden!

Deconstructing culture

- Kennis van Visual Culture: krachtige tools om leerlingen te betrekken in onderzoek naar hoe hun gedachten en verlangens gevormd worden door onderdompeling in lokale en globale visuele culturen.
- Helpen structuur te brengen in hedendaagse esthetische onderzoeken naar alledaags leven. “Studenten leren om de kritiek van de hedendaagse cultuur te zien, niet als een academische oefening maar als een voortdurende avant-garde traditie die het lege materialisme en onbevredigende sociale structuren bevraagt/uitdaagt” en “Deconstructionistische kunst herinnert leerlingen eraan dat zij geen passieve ontvangers zijn van betekenis, maar medeconstructeurs/actieve verstanders die alternatieve begrippen en communicaties kunnen maken.”

Reconstructing social spaces

- Jonge kunstenaars moeten leren nieuwe ruimtes te maken waarin zorgzame, gewaagde communities kunnen ontstaan
- Kunstdocenten: als community-based artists moeten zij:

- benoemen gemeenschappelijke thema's
- samenwerken met leerlingen in esthetisch onderzoek van inhoud
- nieuwe ruimte maken voor discours

Buiten de 9 Principles of Possibility zijn nog 2 begrippen van belang:

Not Knowing

Terug naar spelen: Geloof in Arts-based art education. Door goede KE kunnen leerlingen de talen van veelvuldige kunst- en culturele discours gebruiken en kunnen zo nieuwe inzichten in hun leven en de tijd van nu verwerven. Ze zullen dingen anders zien. Ze zullen nieuwe strategieën van betekenis-maken leren waarmee ze de 'werkelijkheid' kunnen bevragen. "Wanneer leerlingen begrijpen dat ons beeld van de realiteit is geconstrueerd door representaties in taal en beeld, dan zullen ze de representaties niet voor de werkelijkheid aanzien"

Believing

The Principles of Possibility zijn

- niet nieuw: het zijn 20^e eeuwse doelen, opnieuw gesteld in termen van 21ste eeuwse theoretische perspectieven.
- Het gaat om het ontwikkelen van het vermogen om diepgaand te onderzoeken zonder een juist antwoord te verlangen
- Mogelijk maken dat leerlingen een aantal benaderingen kan gebruiken om betekenis te begrijpen in visuele en verbale teksten.
- Nieuwe curriculumcategorieën: **centrale plaats voor de diversiteit van creatief denken + handelen in postmoderne tijden**