

Искусство становится четвертым элементом грамотности. Автор-Джейсон Охлер.

© 1996, 1998, 2000 Джейсон Охлер

Искусство быстро становится новым элементом базового образования нашего времени в эпоху, когда ученики создают вебсайты для своих проектов и объединяют видео, графику и мультипликацию в своих презентациях.

Тот факт, что потенциал для открытий остается огромным, является одной из многих причин, по которым я наслаждаюсь профессией педагога во времена беспрецедентных изменений. Для того, чтобы эффективно обнаружить что-то новое, я непредубежденно оглядываю все вокруг и определяю местонахождение центра урагана или парка. Таким образом можно совершить много открытий.

Многие годы назад я совершил открытие, благодаря которому понял, какое важное основополагающее изменение лежит в основе революции Интернета в образовании. Я не имею в виду ни создание районов с дистанционным обучением; ни использование гиперсредств для скорее ассоциативного, а не линейного обучения; ни создание доступа к знанию в любом месте, в любое время и по требованию с целью обеспечения пожизненных образовательных требований мобильной рабочей силы; ни другие изменения в способах обучения и работы. Хотя все перечисленные факты и являются существенными изменениями по сравнению даже с десятилетием назад, но они составляют лишь признаки большой перемены, которая является настолько всеобъемлющей и настолько внедрена в нашу жизнь, что мы ее попросту не замечаем.

Я имею в виду тот факт, что мультимедийная окружающая среда всемирной сети и опыт использования компьютеров в равной мере требуют, чтобы студенты думали и общались друг с другом как проектировщики и художники. Наступила эра искусства, оставляя позади мир, в котором текст являлся центральной составляющей и в котором мы просуществовали так долго. Язык искусства стал следующим элементом грамотности, или четвертым «R»¹. Нам не следует больше останавливаться на дискуссии о том, должно ли искусство иметь постоянное и центральное место в нашей школьной учебном программе. Оно, несомненно, должно присутствовать, и мы должны, не теряя времени, приложить усилия для подготовки студентов, чтобы они получили образование, необходимое для существования в наследуемом ими и быстро видоизменяемом ими мире. Художественные навыки в цифровую эпоху хороши не только для души, но и для обеспечения, согласно Элиоту Эйснеру (1988), «доступа к культурному капиталу» и, в конечном счете, доступа к занятости.

Несколько лет назад со мной произошел удивительный случай, благодаря которому я смог в полной мере оценить новоявленную неотъемлемость искусства в образовании. Я наблюдал за усилиями десятиклассника, который

---

¹ Долгое время тремя базовыми элементами обучения оставались чтение, правописание и арифметика (Reading, wRiting, aRithmetic). Автор предлагает в качестве четвертого элемента искусство –aRt.

при помощи компьютера пытался создать мультимедийную презентацию для своего проекта в области искусства и языков. Как и любой другой ребенок информационной эпохи, он вовсе не испытывал трудности с технологией: щелкая клавишей мыши он со значительной непринужденностью мог менять содержание на экране. Непреодолимой казалась эстетика. Я наблюдал за его неуключей попыткой соединить в единое целое отрывки видеоклипов, графики, звуков, кнопок и нескольких слов, и меня внезапно осенило, как молнией: он пробовал создать предмет искусства, но никто не показал ему, как это следует делать. В процессе неумелого обращения с техническими средствами, он постепенно терял чувство того, о чем он хотел сообщить в первую очередь.

И это не было отдельным инцидентом. Я наблюдал подобные случаи снова и снова – среди разных классов и предметов, предусмотренных в учебном плане: от науки до обществоведения, в которых курсовые работы и доклады уступили место вебстраницам и слайдовым презентациям, выполненным в программе «Power Point».

В своё время (мы не будем заострять внимание на том, когда это было) нас обучали быть авторами, создающими курсовые работы из гор текста. Изображения не подразумевались и не были необходимы. Включение звуков и кино было невыполнимо. Ко времени, когда я написал мой первый серьезный доклад для занятия по обществоведению, я приобрел многолетний опыт в обработке текстов. Однако этот десятиклассник должен был самостоятельно выяснить, как использовать видео, графику, музыкальную мультимедиа и звуковые байты при том условии, что он не был обучен использовать ни один из них, уже не говоря о наполнении самого себя артистическим видением в любом смысле. Исходя из явной потребности, язык искусства наконец-то приобретает центральное значение в нашей культуре, но мы, как общество, этот факт еще не осознали.

Искусство и цифровая эпоха.

Благодаря двум довольно недавним достижениям, мультимедийная связь стала вездесущей в короткий период времени. Во-первых, современная относительно доступная и удобная в работе мультимедийная технология действует в качестве вспомогательной технологии для тех, у кого возникают проблемы с искусством. Таким же образом, при помощи которого обработка текстов открыла мир автора, мультимедийная технология открывает мир художника. Сегодня любой, кто может переместить мышь, может присоединиться к процессу и предпринять попытку что-то сделать.

Во-вторых, во всемирной сети мультимедийные презентации используются в качестве своего рода Эсперанто, распространяя язык мультимедиа повсюду в глобальном мире Интернета. В ретроспективе, переход граждан интернационального сетевого мира от коммуникации с акцентом на тексте к картинам, диаграммам, звуку, движению и другим более универсальным формам связи казался неизбежным.

Благодаря конвергенции этих двух событий искусство приобрело постоянное место в обычной для всех нас жизни. По этой причине искусство должно быть включено в обычную школьную практику для всех студентов, а не только для тех, кто планирует выбрать искусство и дизайн в качестве основной специальности. Те индивидуумы, которые не создают предметы искусства для жизни, будут использовать его, управлять им, интерпретировать его или взаимодействовать с ним такими способами, которые просто не существовали 10 лет назад.

Длинная и извилистая дорога.

Мы пробовали доказать налогоплательщикам важность художественного образования из-за множества серьезных оснований в течение многих лет, но ни одно из них так и не захватило полностью общественное воображение. Эти основания можно разделить на три категории. Следующие краткие описания этих категорий представляют лишь малую часть работы, проделанной в этой области такими экспертами как Дарби (1994), Эйснер (1988) и Иган (1997).

1. *Усовершенствованное проявление эмоций.* Кто может оспорить потребность ребенка в самовыражении? Наряду с обеспечением преподавателей и родителей ценной информацией о мировоззрении студента, искусство помогает раскрывать другие интеллектуальные стороны студента, которые, по мнению Говарда Гарднера (1993) игнорируются в традиционном учебном плане. Кроме того, обучение искусству развивает различные символические системы, расширяя способность студента использовать богатое множество ресурсов в школе и вне ее пределов. Если наша цель состоит в том, чтобы обеспечить детей средствами для осознания их потенциала и взаимодействовать с другими, то искусство является очевидным средством в достижении этой цели.

2. *Познавательное и установочное усовершенствование.* Как оказалось, между активной позицией в искусстве и улучшением познавательных функций в стандартных учебных областях существуют коррелятивные и возможно даже причинные отношения. Избитыми стали заявления, подобные словам Мерфи (1995): «Благодаря «Программе Альтернативных Искусств», существующей в Нью-Джерси для студентов начальной школы, были значительно улучшены навыки усвоения лексики и чтения»(р. 5).

Здравый смысл подсказывал нам давно, что эти виды связи не должны стать неожиданностью. В конце концов, искусство требует экспертизы в синтезе и оценке, представляющих вершины таксономии педагогических целей Блума. Усовершенствование этих навыков в одной области может только содействовать усовершенствованию навыков в других. В дополнение к познавательному усовершенствованию, искусство является мотивационным, побуждая студентов посещать школу и быть более восприимчивыми к обучению. Если оценка предопределяет все, тогда искусство является лучшим другом обучения.

3. *Многокультурное сознание и личный рост.* Понимание и соприкосновение с разнообразием и общностью человечества посредством искусства не имеет себе замены. В основе вклада искусства лежит улучшенное отношение к самому себе, гражданству и сообществу. Искусство увеличивает понимание нами широты и глубины человечества, стимулируя не только культурное понимание, но также и личный рост. Этот рост приобретает различные формы: от развития моторных навыков до самопознания и до развития навыков группового взаимодействия.

Несмотря на эти причины, широкая публика часто видит искусство как поверхностный, мягкий или не совсем уместный вид подготовки для рабочего и гражданского мира. Вот почему искусство сокращают как программу в первую очередь, как только с финансированием возникают проблемы. Чтобы воспрепятствовать этому, искусство нужно рассматривать как четвертый и основательный элемент грамотности наряду с чтением, правописанием и арифметикой. Когда в последний раз школьное правление обсуждало сокращение любого из этих предметов из учебного плана? Когда искусство станут рассматривать в качестве элемента грамотности и когда он в равной мере будет включен в учебный план и в нашу культуру наравне с другими тремя элементами, оно станет вечным, неизбежным и не будет подвергаться сомнению. К счастью для осуществления этого существует мир мультимедиа и интернет, которые дают нам возможность, логические обоснования и широкую основу для поддержки.

Стоит ли нам беспокоиться?

Каждая концептуальная революция, которая настаивает образование, добавляет что-то к педагогическому комплексу инструментов даже в том случае, если в нем содержатся семена его собственного неправильного употребления. Мы не развили способность действительно искать слабости, что Дон Сальвей (2000) назвал «парадигмой дня», и обречены страдать из-за этого.

Потенциал неправильного употребления хорошей идеи возрастает еще больше при вовлечении технологии. Как и в случае с любой технологией, мультимедийные инструменты соединяют нас с новыми возможностями и разъединяют нас от других. Было бы мудро заняться поиском возможных типов разобщенности с настоящим временем, чтобы можно было их избежать или, по крайней мере, понять их сущность, когда они произойдут. В нижеследующем тексте мы представим несколько из таких разобщений, которые следует ожидать.

1. *Цифровое разделение.* Поскольку технологически основанные четыре основных навыка прокладывают путь к личному росту, так же как к рабочему месту, ограниченный доступ к этим инструментам в дальнейшем разделит людей на привилегированных и лишенных этих прав. Даже относительно недорогое оборудование всегда будет оставаться слишком дорогим для некоторой части населения.

2. *Опошление искусства.* Мультимедийные средства могут упростить искусство, если оно станет четвертым элементом грамотности. В конце концов, художественная технология делает для искусства то, что текстовый процессор сделал для написания текстов - оно дает любому шанс быть вовлеченным. Это, в свою очередь, затопит наши информационные каналы художественными работами таким же образом, которым текстовые процессоры были затоплены словами.

Некоторые люди, вероятно, подвергнут сомнению то, что искусство является темой моего обсуждения вообще и их будет беспокоить то, что мультимедийные инструменты стирают линии между коммерческим и изящным искусством. Стирание линий возможно до некоторой степени, но широкий спектр выражения будет существовать всегда независимо от среды. Таким же образом, как поэзия и руководство по эксплуатации компьютера соседствуют в текстовом мире, так же Пикассо и программа PowerPoint, в равной мере имеют право на существование в художественном мире.

3. *Искусство как рекламирование.* Возможно самым большим потенциальным недостатком для перехода к коммуникации на основе искусства является тот факт, что хотя студенты для убеждения других в специфической точке зрения обычно обязаны развивать аргументы с использованием слов, при условии проделывания подобной операции с мультимедиа, это неловко будет походить на рекламирование. Как избирательные потребители, мы должны быть обеспокоены способностью мультимедиа сокрушать наши чувства и управлять нами эмоционально. Мы имеем право задаться вопросом: при одобрении мультимедиа, не станем ли мы частью проблемы коммуникации в большей мере, чем ее решением?

Учитывая эти недостатки, мы должны помнить о двух важных вопросах. Во-первых, хотя мультимедиа может действовать как вспомогательная технология, она не может заменить собой видение, талант и развитые искусственно или унаследованные навыки. За нашим искусством всегда будет стоять история, и если мы хотим, чтобы оно продержалось больше, чем переходный процесс или разобшенная мысль, рассказать ее нужно с честностью, глубиной и деталями. По этой причине с усилением мощи технологии роль преподавателей должна увеличиться. Более чем когда-либо, студенты будут нуждаться в мудрости и знаниях преподавателей, которые помогут им выбрать правильный путь в мире, полном мишуры и беспорядка.

Во-вторых, нас не следует беспокоить судьба слов в мире картин и звуков. Хотя искусство и дизайн подвергают сомнению первенство текста, мы не должны опасаться его исчезновения, поскольку текст доминировал в нашей культуре со времен Гутенберга. Наоборот, мы впервые сможем увидеть текст ясно, при условии, что поймем, как и когда он предстает в качестве лучшего средства достижения коммуникации по отношению к другим вариантам коммуникации.

Предложения к действиям.

Каким образом мы можем поспособствовать предстоящей эпохе искусства в наших школах?

1. Необходимо переименовать искусство и начать «диверсионные действия». Во-первых, и я только наполовину шучу - необходимо переименовать искусство. Это слово включает в себя слишком большое количество багажа. Бытие художника подразумевает бедную жизнь, эмоциональную боль и общественное недопонимание. Нам следует демистифицировать характер искусства и обнаружить его присутствие во всем, что нас окружает: в чертежах, которые лежат в основе наших столов и автомобилей; в эстетике, наполняющей наши вебсайты; в общественных скульптурах, которые превращают здания из простых сооружений в памятники общественного самовыражения.

Я предлагаю, чтобы педагоги изобрели своего рода Троянского коня для внедрения программ, посвященных четвертому элементу грамотности. Назвали бы предмет, к примеру, деловой коммуникацией. Включили бы его как часть обучения грамотности в рамках учебного школьного плана, а затем позволили бы ему развиваться. Все, включая деловых лидеров, которые начинают понимать важность коммуникации при помощи различных информационных средств, и заканчивая родителями и высшими чиновниками, которым необходима поддержка деловых лидеров, будут в конечном счете благодарить вас за то, что вы оказались «провидцем и предприняли активные действия». Помните о том, что опережение времени требует наличия терпения и стратегии.

2. Необходимо принять на работу больше преподавателей искусства. Во-вторых, следует ожидать, что переход от текстовой к мультимедийной среде вызовет смешанные чувства волнения и беспокойства в наших школах в ближайшей перспективе. Преподаватели обнаружат, что они не могут оказывать руководство или оценивать мультимедийные проекты студентов так же эффективно, как проекты на основе текста, к которым они привыкли. Во избежание этого, мы нуждаемся в большем количестве преподавателей искусства, работающих в рамках учебного плана с преподавателями предметных областей. Развитие дизайнерских навыков, навыков графической грамотности и навыков, связывающих картины и слова в объединенные представления является самой неотложной потребностью в данный момент. Искусство станет фундаментальным элементом грамотности, необходимым для понимания старых и новых средств коммуникации, как только мы усвоим каким образом видео, звук, музыка и мультипликация эффективно передают идеи и информацию, и как только технология, поддерживающая эти действия, станет более доступной и менее ориентированной на специалиста.

3. Необходимо увеличить требования по отношению к четвертому элементу грамотности в программах повышения квалификации преподавателей. Естественно, в конечном счете, это означает, что как только искусство станет четвертым элементом для каждого студента, любая программа,

подготавливающая преподавателей для работы в классе будет уделять ему нужное внимание.

4. Необходимо объявить «День Искусства, четвертого базового элемента грамотности». Один день в учебном году можно посвятить тому, чтобы искусство было распределено по предметным областям и с целью улучшения межпредметных связей в рамках учебного плана, и преподаватели математики, языка и науки могли бы работать совместно с преподавателями искусства. Мы можем выбрать день, которым пренебрегли из-за отсутствия известного дня рождения или какого-либо происшествия в истории. И если нам повезет, в ближайшем будущем мы не будем нуждаться в Дне Искусства в большей мере, чем мы нуждаемся в Дне Чтения, Правописания или Арифметики.

Защищая искусство, как элемент грамотности.

Годы назад было трудно обнаружить людей, поддерживающих четвертый элемент грамотности. В настоящее время, поверхностный поиск во всемирной сети показывает, что много педагогов и разработчиков изделий называют искусство не только в качестве четвертого, а скорее в качестве первого элемента грамотности. Называя искусство четвертым элементом, я преследую простую цель: остальные три элемента грамотности облегчают обучение и выражение в предметных областях. В мультимедийном мире такое определение грамотности точно также захватывает роль искусства. Мы неоднократно слышим от работодателей, что рабочие нуждаются в приобретении навыков коммуникации, формирования команды, творческого решения проблем и таких элементов базового образования, которые помогут им приобретать знания на протяжении всей жизни. Искусство стало одним из таких элементов грамотности.

Помимо того, что искусство является элементом грамотности, которая содействует процессу обучения и установлению связей между различными видами деятельности широкого спектра, художественные навыки также преобразуют рабочие места в реальном мире. Присутствие музыкантов, хореографов, видеооператоров, графических дизайнеров, творческих консультантов и многих других «артистических» профессионалов потребуется для каждого из тысяч каналов видео, каждого из тысяч компакт-дисков и цифровых видеодисков, каждого из миллионов появляющихся вебсайтов и других новых информационных средств, которые еще не возникли на горизонте воображения. Наконец-то настанет золотая пора для художников.

Наряду со всеми изменениями в образовании, интернет, оказывается, не только представляет собой революцию в информационных средствах и методах, но также и в структуре грамотности. По словам Дэвида Торнберга (1990), мы нуждаемся в подготовке наших детей к их будущему, а не к нашему прошлому. Детям необходимо получить должное образование, и оно должно включать искусство - четвертый базовый элемент грамотности.

Список использованной литературы:

Дарби, Дж. (1994). Четвертый элемент грамотности: искусство и образование. Реестр колледжа преподавателей, 1996.

Иган, К. (1997). Различные виды искусства как «основные элементы» образования. Образование детей дошкольного возраста, 73 (6), стр. 241-345.

Эйшнер, И. (1988). Роль художественного образования в качестве дисциплины в школах Америки. Лос-Анджелес, Калифорния: Фонд Пола Гетти.

Гарднер, Х. (1993). Структура интеллекта: теория полиинтеллекта. Нью-Йорк: Фундаментальная литература.

Мерфи, И. (1995). Красноречивое свидетельство: Искусство как база образования. Вашингтон, Округ Колумбия: Национальная ассамблея государственных агентств по искусству.

Шелви, Д. (июнь, 2000). Школьная реформа: Что может быть сделано? Работа была представлена на ежегодной встрече Американской ассоциации издателей в области образования. Вашингтон, Округ Колумбия.

Торнбург, Д. (1990). Подготовка наших детей для их будущего, а не для нашего прошлого. Информационный бюллетень «Грамотность и технология для взрослых», 4 (1).

Примечание автора: информация относительно подписания электронного ходатайства для официального признания искусства в качестве четвертого элемента грамотности находится по адресу www.jasonohler.com/fourthr.

Доктор Джейсон Охлер
Профессор Образовательной Технологии и Дистанционного Обучения
Университет Штата Аляска
Улица Ф., 1108
Джуно, Аляска 99801
Электронная почта: jason.ohler@uas.alaska.edu
Вебсайт: www.jasonohler.com

Телефоны: 907-463-5685 (дом) / 907-465-6427 (офис) / 907-321-3648 (мобильный)