

Rola szkoły artystycznej XXI wieku

MAXYMILIAN BYLICKI

CZĘSTOCHOWA, WARSZAWA, POZNAŃ, KRAKÓW / LISTOPAD 2017

Plan

- **Czym jest szkoła artystyczna**
- **Szkoła artystyczna jako instytucja kultury**
- **Ogólnopolska Konferencja Kultury**
- **Przyszłość absolwenta szkoły artystycznej**
- **Rynek kultury – potrzeby/szanse**
- **Edukacja muzyczna i plastyczna**
- **Szkoła artystyczna – kuźnią kadr dla kultury**

Czym NIE JEST szkoła artystyczna?

- **Jeszcze jedną szkołą ogólnokształcącą z rozszerzonym programem przedmiotów artystycznych**
- **Domem kultury / centrum zajęć pozaszkolnych**
- **Klubem dla delikatnych dzieci**

Czym jest szkoła artystyczna?

- Szkoła mistrzowska – od początku!
- W różnych dyscyplinach sztuki
- Potencjalnie szkoła zawodowa, choć wielu adeptów będzie działać amatorsko
- Oparta na relacji mistrz – uczeń
- Standardy „rzemiosła” powinny być te same, ale ich zastosowania mogą być zróżnicowane.
- Jak szlifowanie i opracowanie kamieni szlachetnych

Szkoła artystyczna jako instytucja kultury

- **Działalność artystyczna na rzecz środowiska lokalnego;**
- **Doświadczenia menedżera kultury (organizacja imprez);**
- **Umiejętność korzystania ze zdobytych umiejętności –
na każdym etapie nauki.**
- **Informacja i promocja – także szkołą dla uczniów**

Ogólnopolska Konferencja Kultury

- **Status artysty**
- **Możliwości zawodowe i ochrona artysty**
- **Instytucje artystyczne a Instytucje upowszechniania kultury**
- **Rola organizacji pozarządowych**
- **Kultura ludowa i tradycyjna**
- **Finansowanie kultury**

Status artysty

- **Wykształcenie - dyplomy**
- **Działalność**
- **Członkostwo w stowarzyszeniu twórczym**
- **Certyfikat**
- **Różnica w stosunku do działalności gospodarczej i pracy na etacie**

Możliwości zawodowe i ochrona artysty

- **Różne definicje – artysta vs. twórca**
- **Szczególne regulacje ZUS**
- **Umowa o dzieło – umowa zlecenia – umowa o pracę**

Instytucje artystyczne vs. upowszechnianie

- **Filharmonie, teatry, centra sztuki**
- **Domy i centra kultury**

Organizacje pozarządowe

- **Stowarzyszenia**
- **Fundacje**
- **Firmy prywatne**
- **Festiwale**

Kultura ludowa i tradycyjna

- **Mistrzowie tradycji**
- **Ochrona rodzaju działalności a nie twórcy**
- **Rozróżnienie – twórczości ludowej od rzemiosła artystycznego**

Finansowanie kultury

- **Budżet państwa (MKiDN)**
  - Instytucje narodowe
  - Programy Ministra
  - Instytucje narodowe – współorganizacja projektów
  - współprowadzenie instytucji kultury
- **Budżet samorządowy**
- **Środki prywatne – Sponsoring, Crowdfunding**

Przyszłość naszego absolwenta

- **Jaki ma być profil naszego absolwenta?**
- **Co on ma umieć?**
- **Kim ma być?**
- **Jakie jest otoczenie?**
- **Jakie są potrzeby / możliwości rynkowe?**
- **Czy nasza szkoła dostarcza mu potrzebnych umiejętności?**

Rynek kultury – nowe technologie

- **Tradycyjne techniki – nowe zastosowania**
- **Duży udział nowych technologii –**
  - **Aranżacja i przetwarzanie dźwięku**
  - **Wielkie widowiska**
  - **Projektowanie graficzne – komputerowe**
  - **Przetwarzanie obrazu**
- **Nowe sceny wielofunkcyjne**

Rynek kultury – nowe formy wyrazu

- **Łączenie gatunków, stylów**
- **Stare motywy w nowej „oprawie”**
- **Pokazywanie kontekstu dla przyciągnięcia widza/słuchacza („Story telling”)**
- **Odpowiedź na potrzeby/możliwości odbiorcy (komunikacja obrazkowa, krótkie sekwencje)**

Rynek kultury – etnokultura

- **Kultura ludowa i tradycyjna**
  - **Potrzeba ochrony i dokumentacji**
  - **Pielęgnowanie tradycji**
  - **Potrzeba promocji**
- **Rozwój regionalizmów**
- **Międzynarodowa wymiana**

Rynek kultury – zmiany instytucjonalne

- **Rosnąca rola samorządów**
  - **Lokalna polityka kulturalna – różne priorytety i różna wrażliwość (zrozumienie potrzeb)**
  - **Lokalne uwarunkowania - zróżnicowane**
- **Rosnąca rola fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych (NGO's)**
- **System festiwalowy zastępuje regularną działalność**
- **System dotacyjny powiązany z jednorazowymi wydarzeniami (lub cyklicznymi)**

Edukacja muzyczna i plastyczna

- **Szkoły artystyczne to niecałe 2% uczniów i studentów**
- **Brak edukacji muzycznej i plastycznej w szkole powoduje duże zainteresowanie zajęciami dodatkowymi**
- **Ważna rola domów kultury i ognisk artystycznych**
- **Ważna rola instruktorów kultury**
- **Taniec (i rytmika) jako forma rozwoju**

Szkoły artystyczne kuźnią kadr dla kultury

- Z powodów praktycznych i naturalnych zmian w kierunku rozwoju uczniów w trakcie edukacji tylko 1/3 uczniów szkół muzycznych I st. kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II st. (jednak to kilka tysięcy dzieci). Pozostałe ok. 10 tys. rocznie kończy naukę na tym etapie.
- Około 40% uczniów szkół artystycznych II st. (muzyczne, plastyczne) idzie na wyższe uczelnie artystyczne, a baletowych – do pracy w balecie lub zespołach tanecznych (ok. 2 tys. uczniów). Pozostałe 3 tys. kończy naukę na tym etapie.
- Jednak Ci uczniowie, którzy nie robią studiów artystycznych, są bardzo dobrze przygotowani, aby w różnych rolach pracować w „przemysle kulturowym”. I do tego szkoła artystyczna również powinna ich przygotować, ale nie w rytmie lekcyjnym, tylko tworząc możliwości rozwoju ich aktywności w dziedzinie kultury.

Dziękuję za uwagę

LISTOPAD 2017

Częstochowa
Warszawa
Poznań
Kraków

Organizatorzy:

**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

centrum
edukacji
artystycznej

Narada
odda

SZKOLENIOWA

Doskonalenie warsztatu pracy
dyrektora szkoły