Додаток 9

до наказу Міністерства

освіти і науки України

__________№_________

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

І. Особливість мистецької освітньої галузі

Мистецтво — один із фундаментальних способів пізнання світу. Воно доповнює раціональне мислення, даючи змогу людині осмислювати реальність через чуттєве, образне та символічне сприйняття. Його витоки, — з-поміж іншого, — й у грі. Мистецтво, як і гра, народжується з внутрішнього прагнення досліджувати, перевтілюватися, експериментувати. Саме гра — базовий спосіб розвитку в дитинстві, і мистецтво продовжує її траєкторію, перетворюючи інтуїтивну взаємодію зі світом на усвідомлене творення смислів.

Завдяки мистецтву ми розвиваємо уяву, емоційну чутливість, здатність бачити невидиме та надавати голос непроговореному. Художня практика не лише дає можливість людині виражати себе, але й створює передумови для розуміння — себе, інших та світу.

Мистецтво формує відчуття складності, неоднозначності, глибини — і водночас дає безпечний простір для сумніву, діалогу та пошуку нових смислів. Саме тут починається свобода — можливість бути автентичним, не втрачаючи зв’язку з іншими.

У світі, де цифровізація, автоматизація та штучний інтелект трансформують традиційні професії, саме творче мислення залишається однією з переваг людини. Мистецька освітня галузь формує мислення, що вирізняється гнучкістю, інноваційністю та критичністю — ключовими якостями, які забезпечують не лише здатність адаптуватися до майбутніх викликів, а й активну участь у культурному, соціальному та громадянському житті.

Мистецтво в системі шкільної освіти — це простір свободи, уяви та співтворення. У навчанні воно виконує унікальну функцію — створює умови для вільного дослідження, інтуїтивного мислення, відчуття краси та емпатії. Це простір, де учні та учениці можуть досліджувати себе та світ у безпечний, відкритий і натхненний спосіб.

Мистецька освітня галузь є визначальною в процесі формування внутрішньо вмотивованої, культурно свідомої особистості, яка не просто споживає змісти, а створює їх — як активний учасник / активна учасниця екосистеми культури.

Навчання мистецтва в закладах загальної середньої освіти сприяє формуванню:

* культурної ідентичності та відкритості до інших культур;
* навичок міжособистісного діалогу та співпраці;
* здатності мислити нестандартно, працювати з багатозначністю та символами;
* вміння розпізнавати власні емоції та емоції інших, а також здійснювати емоційну регуляцію;
* навичок самовираження та соціального залучення;
* вміння інтерпретувати мистецькі повідомлення й осмислювати культурні феномени;
* досвіду співтворення та колективної рефлексії.

Відповідно до Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (Ціль 4. Якісна освіта)[[1]](#footnote-1), якісна освіта має сприяти формуванню культури миру, громадянської відповідальності, поваги до прав людини, гендерної рівності та культурного розмаїття. Мистецтво, особливо сучасне, є природним середовищем для такого навчання.

В українському контексті, де суспільство переживає глибокі трансформації, пов’язані з війною та інтенсивним розвитком власної культурної ідентичності, мистецька галузь у закладах загальної середньої освіти має бути платформою для культурного відновлення, формування суб’єктності, укорінення в українській ідентичності й водночас відкритості до світу.

Наприклад, спільне вивчення та інтерпретація творів українського мистецтва (народного, класичного, сучасного), створення художніх робіт на теми памʼяті, родинної історії або локальної спадщини допоможуть учням / ученицям краще усвідомити власне походження та цінність культурної тяглості. Участь у мистецьких проєктах, які повʼязані з осмисленням сьогодення — війни, викликів, прав людини, — сформує в учнівства суб’єктну позицію, здатність висловлюватися, співпереживати й брати відповідальність за зміст, який вони створюють.

Сучасні уроки мистецької освітньої галузі мають стати простором, де дитина відкриває власні таланти, навчається співпрацювати з іншими, розвиває емпатію, інтерес до різних культурних практик і поступово набуває культурної ерудиції — знань і досвіду, які допомагають орієнтуватися в історії мистецтва, сучасних візуальних кодах і культурному контексті. Освітня галузь повинна сприяти формуванню особистості, яка:

* має внутрішню мотивацію до пізнання та творчого пошуку;
* знає свої сильні сторони та прагне розвивати їх;
* має досвід співпраці та командної роботи;
* усвідомлює власну культурну ідентичність і цінує мистецтво різних народів і епох;
* здатна бути і творцем / творчинею, і вдумливим реципієнтом / реципієнткою культури.

Метою мистецької освітньої галузіє формування внутрішньо вмотивованої, культурно свідомої, вільної та творчої особистості, яка здатна пізнавати себе і світ, досліджувати власну національну ідентичність, мислити критично й образно, висловлювати свою позицію засобами мистецтва та діяти відповідально в культурному середовищі.

Історія розвитку галузі у вітчизняній освіті демонструє поступовий перехід від академічної моделі «естетичного виховання» до сучасного інтегративного підходу, орієнтованого на учня / ученицю як творця / творчині сенсів. Сьогодні завданням школи є не лише ознайомлення учнівства з мистецтвом, а й формування його свідомого, критичного ставлення до культури як середовища існування та розвитку.

Мистецька освітня галузь поєднує традиційні компоненти музичного та образотворчого мистецтв, які були основою попередньої освітньої парадигми, із сучасними мистецькими практиками, включно з медіакультурою, дизайном, цифровим мистецтвом. Така інтеграція розширює горизонти навчання мистецтву — від академічного опановування техніками до опанування способів створення й осмислення змісту в умовах медіареальності. Вихід за межі класичних форм дозволяє учнівству розвивати не лише естетичний смак, а й критичне ставлення до візуальної культури, уміння інтерпретувати сучасні культурні явища та створювати власні мистецькі висловлювання у нових форматах.

ІІ. Мета мистецької освітньої галузі

Мистецька освітня галузь сприяє розвитку творчості, креативного мислення, естетичного сприйняття та здатності до критичного осмислення різних видів мистецтва.

Вона забезпечує розвиток культурної компетентності, допомагає учням / ученицям сформувати своє ставлення до різних культурних феноменів. Учнівство вчиться інтерпретувати мистецтво та співіснувати з ним, що сприяє самоусвідомленості та розвиває здатність розуміти інших.

В основі галузі лежить практичний підхід, мета якого не лише дати дитині можливість дослідити та розвинути власний творчий та креативний потенціал, а й сформувати компетентного учасника / учасниці екосистеми культури, який отримує радість від творчого та креативного пошуку, дослідження та пізнання. PISA[[2]](#footnote-2) визначає креативне мислення як компетентність особистості продуктивно залучатися до генерування, оцінювання та вдосконалювання ідей, результатом чого може стати прийняття оригінальних та ефективних рішень, поступ у знаннях і дієвий прояв фантазії. Відповідно до рамкового документу PISA 2022 щодо оцінювання креативного мислення, у межах моніторингу ступінь креативності учнів / учениць визначається відповідно до того, наскільки запропоновані ними рішення певних проблемних завдань є оригінальними, нешаблонними, нетривіальними, але водночас і відповідними до тих завдань, які пропонуються для креативного розв’язання. У рамковому документі також указана різниця між поняттями “творчий” та “креативний”, подальше розрізнення яких важливе для якісної реалізації мети мистецької освітньої галузі.

Ключові елементи освітнього процесу — це гра як спосіб пізнання, спільна творчість, креатив і практична робота з образами. Навчання передбачає знайомство з різними культурами, пізнання та усвідомлення цінності культурної спадщини, уміння ставити питання до почутого / зображеного, а також до контексту / автора / авторки / ідеології.

Таблиця 1

Мета мистецької освітньої галузі (за державними стандартами)	
Державний стандарт початкової освіти	Формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.
Державний стандарт базової середньої освіти	Цілісний розвиток успішної особистості учня / учениці у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні.
Державний стандарт профільної середньої освіти	Цілісний розвиток особистості здобувача / здобувачки освіти, у процесі освоєння мистецьких надбань; формування компетентностей, необхідних для мистецько-творчого самовираження, розкриття креативного потенціалу, залучення до культуротворчої діяльності та міжкультурної комунікації.

Таблиця 2

Мета мистецької освітньої галузі для кожного циклу освіти:

Початкова освіта	
1–2 клас (адаптаційно-ігровий цикл)	**3–4 (основний цикл)**
* пізнає українське та зарубіжне мистецтво в його різноманітних формах, виявляє інтерес до культури, традицій і мистецької спадщини, розрізняє види мистецтва та їхні засоби виразності; * створює прості художні образи, експериментує з формою, кольором, ритмом, рухом, звуком, застосовує знайомі техніки та матеріали для вираження власних емоцій і думок; * виявляє естетичне ставлення до навколишнього світу, помічає красу у звичних речах, бере участь в естетичному оформленні навчального простору та художньому переосмисленні побаченого; * виявляє емоційно-ціннісне ставлення до мистецьких творів, розмірковує над їхнім змістом, ділиться враженнями, використовує як вербальні, так і невербальні способи вираження; * презентує власні творчі роботи в доступній формі, висловлює прості судження щодо результатів діяльності та відчуває гордість за власні досягнення; * взаємодіє з іншими через мистецтво, дотримується правил спільної творчості, розвиває навички співпраці, толерантного спілкування й підтримки одне одного; * усвідомлює, як мистецтво впливає на настрій і внутрішній стан, вчиться обирати види творчості, які сприяють самовираженню, емоційному балансу й життєвій стійкості.	* усвідомлено пізнає українське та зарубіжне мистецтво, розпізнає стилі, жанри, образи, виявляє інтерес до мистецької спадщини та культурного розмаїття; * розпізнає загальну специфіку мову мистецтва різних видів (музика, живопис, театр, хореографія тощо), характерні риси й основні засоби художньої виразності, зокрема мелодію, кольорову гаму, ритм, динаміку, композицію, і пояснює їхню роль у передачі змісту й настрою мистецького твору; * застосовує різноманітні художні засоби та техніки для створення власних творчих робіт, самостійно обирає матеріали та форми вираження відповідно до задуму; * пропонує власне тлумачення змісту мистецьких творів, висловлює власні міркування про побачене й почуте, виявляє емоційне ставлення до художніх образів; * реалізовує творчі проєкти, поєднує різні види мистецтва в інтегрованій діяльності, ураховує національний контекст у власному мистецькому висловленні; * репрезентує результати власної творчості в усній, візуальній або перформативній формі, аргументує свій задум, аналізує успіхи й труднощі в роботі; * працює в команді над мистецькими завданнями, дотримується правил культурної взаємодії, виявляє ініціативу, взаємоповагу й здатність до творчої співпраці; * усвідомлює значення мистецтва для особистого розвитку та емоційного благополуччя, обирає улюблені види творчої діяльності для самовираження, формує художній смак і відкритість до культурного досвіду.
Базова середня освіта	
5–6 класи (адаптаційний цикл)	**7–9 класи (базове предметне навчання)**
* усвідомлено пізнає українське та зарубіжне мистецтво, розрізняє основні стилі, жанри й види, аналізує культурно-історичний контекст творів; * інтерпретує художні образи в різних видах мистецтва, виявляє власне розуміння змісту, спираючись на асоціації, емоційні враження та набуті знання; * розвиває художньо-образне та асоціативне мислення, створює творчі роботи, самостійно добираючи художні засоби й техніки відповідно до ідеї; * виявляє емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, розмірковує над морально-етичними, національними й культурними смислами мистецьких творів; * використовує елементи міжвидової інтеграції у власній творчості (поєднує звук, образ, слово, рух), створює прості мистецькі проєкти; * комунікує через мистецтво — висловлює думки про твори, презентує результати творчості, спілкується з однокласниками / однокласницями в межах спільних художніх завдань; * застосовує інформаційно-цифрові інструменти у пошуку, створенні та представленні мистецького контенту, орієнтується в культурному просторі; * усвідомлює роль мистецтва у власному житті, національній культурі та міжкультурному спілкуванні, виявляє здатність до самовираження, креативності та рефлексії.	* поглиблено пізнає українське та зарубіжне мистецтво, розрізняє художні напрями, стилі, жанри й види, розуміє культурно-історичні контексти мистецьких творів; * інтерпретує художні образи, виявляє власне бачення змісту й форми, аналізує авторський задум, настрій і символіку; * створює власні мистецькі висловлювання, виявляючи самостійність у доборі художніх матеріалів, технік і форм, реалізує творчі ідеї в індивідуальних та колективних проєктах; * розвиває художньо-образне та асоціативне мислення, експериментує з формою, поєднує традиційні й сучасні засоби творчості, осмислює результати своєї діяльності; * виявляє емоційне й ціннісне ставлення до мистецтва, формує власну естетичну позицію, здатність до рефлексії та критичного осмислення мистецьких творів; * використовує мистецтво як засіб усвідомленого самовираження, емоційного балансу, міжособистісної взаємодії й міжкультурного діалогу; * застосовує інформаційно-цифрові технології в процесі мистецької діяльності, створює та поширює культурний контент відповідально й етично; * усвідомлює роль мистецтва в збереженні й розвитку національної культурної спадщини, формує відчуття причетності до культури України як частини світового мистецького простору.
Профільна середня освіта	
10 клас (профільно-адаптаційний цикл)	**11–12 класи (профільний цикл)**
* має інтерес до пізнання мистецтва різних епох, культур і напрямів, аналізує взаємозв’язки між мистецтвом, історією, філософією та суспільством; * інтерпретує художні образи на глибшому смисловому рівні, застосовує поняттєвий апарат для аналітичного розгляду мистецьких творів у різних видах мистецтва; * створює авторські мистецькі висловлювання, самостійно обирає форми, засоби та стилі відповідно до задуму, виявляє ініціативу, гнучкість і креативність; * рефлексує над естетичними, моральними, соціальними та національними смислами мистецтва, формує особисту художню позицію, розвиває стійке ціннісне ставлення до культури; * використовує інформаційно-цифрові технології в процесі художнього творення, аналізу й репрезентації власних робіт, відповідально ставиться до авторства та джерел; * застосовує мистецтво як засіб самовираження, міжособистісного спілкування та міжкультурної комунікації, бере участь у культуротворчій діяльності; * усвідомлює мистецтво як чинник формування національної ідентичності, громадянської свідомості, здатності до співпереживання й розуміння багатоманітного світу; * розглядає мистецтво як можливий складник професійного вибору, оцінює його роль у власному житті та житті суспільства.	

ІІІ. Структура галузі

Освітній поступ у мистецькій галузі базується на принципі поетапного розгортання досвіду учнівства і створенні умов для ускладнення його світогляду. Теми, які вивчають на різних рівнях, повертаються на новому етапі розвитку, що дозволяє поступово поглиблювати зміст і ускладнювати способи його осмислення. Такий підхід сприяє формуванню креативного мислення, а також забезпечує сталість у набутті мистецьких компетентностей.

Одним з ключових принципів побудови змісту є поступове зростання автономії учнівства. На початковому етапі учень / учениця здобуває базові навички через наслідування і спостереження. Згодом він / вона переходить до інтерпретації, а на старших етапах здатен(-на) проявляти самостійність у створенні мистецьких рішень, критичному аналізі культурних явищ і публічному представленню власних ідей.

Навчальний процес орієнтований не лише на розвиток творчих здібностей, а й на розуміння мистецтва як феномена, пов’язаного з національними, історичними, соціальними та культурними контекстами. Застосування візуальної практики, ігрових методів, дослідження та рефлексії дозволяє учням / ученицям поступово переходити від емоційного і чуттєвого сприйняття до усвідомленого і міждисциплінарного аналізу мистецьких явищ.

Таблиця 3

Особливості викладання мистецької освітньої галузі

1–4 класи, 6–9 років:	* Учні / учениці вчаться спостерігати, наслідувати, опановують базові техніки. * Важливу роль відіграє демонстраційний стиль викладання, учитель / учителька є провідником / провідницею, джерелом знання. * Підтримується ігровий підхід, візуальне сприйняття, розвиток моторики, сприйняття ритму та кольору.
5–7 класи, 10–12 років:	* Учні та учениці поступово переходять до експерименту та варіацій у межах запропонованих тем. * Учитель / учителька стає ментором / менторкою, який(-а) підтримує процес дослідження. * З’являється критичне ставлення до результату, навички аналізу, початки діалогу.
8–9 класи, 13–14 років:	* Учні та учениці самостійно обирають теми, засоби, техніки, формують власні висловлювання. * Навчання має проєктний характер, формується спільна творча практика. * Роль учителя / вчительки — фасилітатор / фасилітаторка діалогу, обговорення, співмислення.
10–12 класи, 15–17 років:	* Учні та учениці є авторами повноцінних мистецьких проєктів. Робота орієнтована на дослідження тем, самостійне планування, публічну презентацію. * Учитель / учителька є ментором / менторкою, експертом-консультантом / експертом-консультанткою, провідником / провідницею у творчу індустрію.

Такий підхід дає змогу розгорнути повноцінну траєкторію мистецького розвитку учня / учениці — від захоплення й наслідування до свідомого авторства, що відповідає цілям мистецької галузі в сучасній освіті.

Обов’язковим результатам навчання, визначеним у стандартах мистецької освітньої галузі (далі — МИО):

МИО 1: Пізнання різних видів мистецтва, інтерпретація художніх образів, досвід емоційних переживань, ціннісне ставлення до мистецтва;

МИО 2: Художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва;

МИО 3: Пізнання себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами; розвиток емоційного інтелекту;

МИО 4: Використання інформаційного середовища у власній творчості та художній комунікації.

Нижче наведено перелік результатів, які учень / учениця може досягти після завершення кожного освітнього рівня. Під кожним результатом указані конкретні досягнення, що відповідають початковому, базовому та профільному рівню освіти. Ці результати інтегрують ключові компетентності Нової української школи та положення таких рамок, як LifeComp, EntreComp, DigComp та GreenComp. Вони також узгоджені з віковими особливостями розвитку мистецьких здібностей дітей згідно з актуальними дослідженнями.

Таблиця 4

Перелік обов'язкових освітніх результатів мистецької освітньої галузі

Результат	**1–4 класи**	**5–9 класи**	**10–12 класи**
Розвиває креативне мислення та здатність до створення оригінальних ідей	Учень вміє перетворювати власні емоції на прості художні образи, створює малюнки, композиції чи прості музичні ритми. Креативність є спонтанною, образною, базується на фантазії й ігрових формах.	Учень експериментує з різними техніками, формами та ідеями, створює варіанти рішень у межах заданої теми. Креативність повʼязана з самодослідженням, новим рівнем абстракції та пошуком стилю.	Учень розробляє власні мистецькі проєкти, що мають концептуальну новизну та особистісну позицію. Креативність стає обдуманою, рефлексивною, інтегрованою в світогляд.
Виявляє здатність до емоційного самовираження через мистецтво	Передає настрій через колір, лінію, рух, звук. Виявляє базові емоції через символічні форми.	Уміє розпізнавати й передавати складніші емоційні стани, створює твори, які виражають особисті переживання. Емоційність поєднується з аналітичним підходом.	Використовує мистецтво як спосіб осмислення власного досвіду й емоційних станів у діалозі із соціальним контекстом. Відображає глибокі емоційно-світоглядні теми.
Формує естетичне сприйняття та чутливість до візуального середовища	Відрізняє гармонійне й дисгармонійне у формі, кольорі, звуці. Реакція переважно емоційно-інтуїтивна.	Аналізує естетичні якості мистецьких творів, розуміє композицію, стиль. Цікавиться технічними деталями і композиційною логікою.	Критично осмислює культурне й естетичне значення образів у публічному просторі та медіа. Має індивідуальний естетичний смак і здатність до метакритики.
Оволодіває мистецькими техніками та засобами виразності	Засвоює базові прийоми малювання, гри на шумових та ударних інструментах, співу, руху. Активно експериментує з матеріалами, вивчає елементи ритму, кольору, форми.	Володіє техніками в різних видах мистецтва (живопис, музика, драма), розуміє принципи композиції, ритму, гармонії.	Обирає виразні засоби відповідно до задуму, свідомо комбінує техніки, винаходить власний творчий стиль.
Уміє працювати в команді в процесі співтворення	Бере участь у спільних творчих завданнях, дотримується домовленостей у групі.	Вносить власні ідеї в групові проєкти, конструктивно взаємодіє, підтримує однокласників / однокласниць.	Є ініціатором та організатором спільних проєктів, розуміє динаміку командної роботи, може виконувати різні ролі в колективі.
Формує усвідомлену культурну ідентичність і відкритість до різноманіття	Знайомиться з українським мистецтвом, народними піснями, казками, традиціями.	Аналізує різні культурні явища, порівнює художні традиції, розуміє роль мистецтва у формуванні національної ідентичності.	Рефлексує над особистим культурним досвідом, виявляє толерантність, цінує різноманіття форм мистецького вираження в світі.
Розвиває візуальну, музичну та просторову грамотність	Розпізнає елементи художньої мови (форма, колір, мелодія, рух), розуміє прості візуальні, музичні або просторові структури.	Інтерпретує візуальні й аудіальні образи, пояснює їхню побудову, логіку, символіку, композиційні принципи.	Аналізує складні мистецькі об’єкти, використовує знання з візуальної та музичної мови у власних творчих висловлюваннях.
Інтегрує мистецтво з іншими галузями знань	Створює малюнки або сцени на теми з інших предметів (природознавства, математики), розпізнає зв’язок між музикою / образом і подіями.	Бере участь у міждисциплінарних проєктах, поєднує мистецьке висловлювання з науковими / соціальними темами, застосовує STEAM-підхід.	Самостійно ініціює міжгалузеві мистецькі проєкти, залучає мистецтво до аналізу складних тем (екологія, технології, етика).
Виявляє естетичну турботу про навколишній світ	Дбає про охайність і гармонію у власній творчій роботі, розуміє красу природи й об’єктів довкілля.	Створює мистецькі висловлювання на теми охорони довкілля, екології, усвідомлює вплив дизайну на середовище.	Розробляє проєкти, що поєднують естетичну та екологічну відповідальність, практикує екологічний підхід у виборі матеріалів і форм.
Практикує рефлексію та самооцінку власної творчості	Називає, що подобається у власній роботі, ділиться емоціями від процесу.	Виокремлює власні сильні сторони й зони зростання в творчому процесі, аналізує власний результат.	Застосовує мистецькі критерії у процесі оцінки власних робіт, планує шляхи вдосконалення, усвідомлює власний творчий стиль.
Виявляє підприємницьке мислення в мистецтві	Презентує власні роботи однокласникам / однокласницям, розповідає про свої творчі ідеї.	Уміє планувати мініпроєкти, ураховує потреби аудиторії, створює роботи для шкільних ярмарків, виставок.	Створює власні мистецькі продукти з урахуванням аудиторії, контексту й цінності. Володіє базовими знаннями з культурного менеджменту, авторського права, презентації власного портфоліо.
Застосовує цифрові технології в мистецькій діяльності	Використовує прості цифрові інструменти для створення зображень, звуків, анімації.	Уміє редагувати фото, аудіо, відео; створює цифрові мистецькі продукти; знайомий / знайома з основами медіаграмотності.	Створює мультимедійні проєкти, цифрове портфоліо, використовує онлайн-платформи для просування мистецьких ідей і співпраці.
Формує сталу потребу в мистецтві та здатність бути свідомим глядачем / слухачем / свідомою глядачкою / слухачкою	Відвідує музеї, театри, концерти разом із класом, ділиться враженнями від побаченого / почутого. Учиться елементарних правил культурної поведінки.	Аналізує мистецькі події, розрізняє жанри, стилі, формує власну думку як глядач / глядачка.	Виявляє інтерес до мистецького життя громади й країни, критично осмислює побачене, самостійно обирає мистецькі події для відвідування. Усвідомлює значення мистецтва в особистісному розвитку.

Для відстежування поступу розвитку учнівства на кожному із циклів можна використовувати парадигму «Я-орієнтирів» (Додаток 9.1).

Ознайомитися з реалізацією наскрізних умінь та компетентнісного потенціалу мистецької освітньої галузі можна за таблицями, наведеними в Додатку 9.2 та Додатку 9.3.

ІV. Поточний стан і виклики освітньої галузі

Попри високий потенціал та значущу роль у суспільстві, мистецька освітня галузь перебуває під впливом низки викликів системного, кадрового, змістового, методичного та технічного характеру. Відповідь на ці виклики є ключовою умовою для формування якісної та довготривалої освітньої політики в цій сфері.

1. **Системні виклики.**

Одним із найбільш значущих викликів є системна недооцінка мистецької освітньої галузі. За усталеною традицією попередньої освітньої системи поширеним є сприйняття мистецтва як «другорядного» предмета. Це проявляється зокрема і в недостатній кількості годин, які розподіляються на галузь за залишковим ефектом. Мистецькі курси часто розглядаються лише як прикладні, а не такі, що можуть розвивати критичне мислення, емоційний інтелект та ключові компетентності.

Можливі рішення:

* проведення всеукраїнської комунікаційної кампанії щодо важливості розвитку креативності та творчості в сучасних учнів та учениць. До комунікаційної кампанії залучити сучасних лідерів / лідерок думок, митців / мисткинь та представників різних креативних індустрій; у засобах масової інформації регулярно демонструвати приклади найкращих зарубіжних та українських практик. Окрім цього, ефективним рішенням може бути здійснення кампанії із залучення студентства креативних спеціальностей до вчителювання;
* організація публічних презентацій учнівських робіт як видимий результат навчання — від шкільного фестивалю до національної виставки.

Наступним викликом є несистемна інтеграція в освітній процес уроків поза навчальними аудиторіями. Учні / учениці не мають системного досвіду взаємодії з мистецтвом поза шкільною аудиторією — з музеями, театрами, виставками. Це формує культурну відчуженість, коли мистецтво і культурний процес сприймаються як щось елітарне, абстрактне або нудне. Утрачається відчуття себе як носія / носійки культури, учасника / учасниці безперервного діалогу з історією, спадщиною, сучасністю.

Можливі рішення:

* запровадження у **системну практику культурних візитів** — до музеїв, театрів, галерей — як частину освітнього процесу, з обговоренням, підготовкою й рефлексією;
* створення **умов й партнерств**, які дають змогу школам навіть у віддалених громадах відвідувати музеї (цифрові тури, мобільні виставки, партнерства з локальними інституціями);
* **розроблення навчально-методичного забезпечення для вчителів** / **вчительок, путівників для учнів і учениць** щодо формування навичок взаємодії з мистецтвом: як сприймати експозицію, як поводитися у виставковому просторі / на концерті / в опері, як ставити питання щодо побаченого / почутого;
* спрощення процедур щодо організації проведення уроків поза шкільною аудиторією.

Освітні нерівності. Доступ до якісної мистецької освіти є нерівномірним: він залежить від території, соціально-економічного статусу родини. У багатьох школах відсутнє належне матеріально-технічне забезпечення (інструменти, майстерні, техніка, простір для експерименту). У контексті війни ці розриви ще більше поглибилися.

Можливі рішення:

* забезпечення вільного цифрового доступу до якісних навчальних ресурсів, які не потребують платних платформ і складного обладнання;
* поширення практик партнерської освіти, коли школи з різним ресурсом обʼєднуються для спільних подій, обмінів, виставок;

Глобальні виклики. Цифрова трансформація, гібридні загрози, міграція та зростання соціальної тривожності потребують переосмислення цілей мистецької освіти — важливо рухатися від естетики до етики, від майстерності до розвитку чуттєвості та прагнення до співтворення.

Можливі рішення:

* звернення уваги на екологічні, соціальні, культурні контексти під час викладання мистецтва — через теми, приклади, візуальні образи, дискусії;
* використання мистецтва як інструменту накопичення, переосмислення і трансформації досвіду, особливо у воєнний час, коли воно стає простором для безпечного переживання і відновлення суб’єктності.

1. **Кадрові виклики.**

Потреба у збільшенні кількості педагогів / педагогинь, які мають сучасну мистецьку та методичну підготовку. Підготовка вчителів / учительок мистецького профілю не відповідає сучасним запитам, особливо в частині міждисциплінарності та цифрової грамотності. Учительство потребує не лише знань і вмінь, а й підтримки для постійного професійного розвитку.

Можливі рішення:

* оновити зміст підготовки педагогів **/** педагогинь мистецьких спеціальностей із фокусом на сучасне мистецтво, критичне мислення, інтеграцію та цифрові інструменти;
* запровадити гнучкі програми підвищення кваліфікації на основі освітніх онлайн-платформ;
* створити умови для залучення митців і мисткинь, студентів і студенток творчих закладів вищої освіти до викладання — через гостьові формати, стажування, співкураторство шкільних проєктів;
* розробити систему наставництва та підтримки для вчителів і вчительок, зокрема у форматі «художня спільнота — учительству шкіл».

Розширення підходів до викладання. Наразі мистецька освіта має значний потенціал для посилення творчої складової, рефлексії та співтворення в освітньому процесі. Однак у деяких випадках навчання зосереджується переважно на опануванні технік і фактів, тому потребує суттєвого перегляду для подальшого вдосконалення змісту й методик викладання — у напрямі розвитку уяви, індивідуального мистецького висловлювання та залучення учнівства до активного створення змістів.

Можливі рішення:

* поширення прикладів практик проєктного, ігрового, дослідницького навчання — з акцентом на процес, а не на відтворення фактів. Гра тут виступає не як розвага, а як **формотворча структура навчання**, що відкриває простір для уяви, креативного мислення та експерименту;
* оновлення навчально-методичного забезпечення, зокрема створення методичного посібника для вчительства — путівника-конструктора, що міститиме корисні поради, матеріали, уроки, розроблені митцями, теоретиками та практиками різних видів мистецтва з прикладами мистецьких кейсів, порадами нейрофізіологів щодо особливостей роботи мозку в різному віці, варіативними стратегіями взаємодії з учнями й ученицями, питаннями для діалогу;
* упровадження використання чат-ботів на основі штучного інтелекту (ШІ), зокрема GPT як інструменту для підтримки вчительства в підготовці уроків, добору прикладів, формулювання завдань та індивідуальної адаптації навчальних тем до контексту класу;
* розроблення доступної бази онлайн-уроків від митців / мисткинь, педагогів-новаторів / педагогинь-новаторок, які можна адаптувати або брати за основу.

1. **Виклики, що пов’язані зі змістом та методикою викладання.**

Узгодженість змісту і форми викладання. У навчанні мистецтва важливо, щоб не лише зміст, але й форма викладання відповідала ідеям, які вчительство прагне донести. Свобода творчості, експерименту і втілення високої естетики в життя — ці принципи мають бути реалізовані в уроках, візуальних матеріалах і підходах. Дизайн навчальних ресурсів, приклади для аналізу, атмосфера уроку — усе це має бути таким, що надихає, адже саме так формується художній смак і культура сприйняття.

Можливі рішення:

* системне використання в освітньому процесі та в методичних матеріалах лаконічного дизайну та канонів візуальної грамотності. Використовувати доречну візуальну мову, запрошувати митців до створення навчальних продуктів. Усі навчальні матеріали мають бути очищені від візуального шуму: мінімалізм у слайдах, чітка ієрархія тексту, один візуальний акцент на один слайд. Слід уникати шаблонних зображень, застарілих шрифтів, некоректної верстки;
* поширення практики «культурного моделювання» — коли вчитель / учителька проєктує урок як художню подію, до якої залучені учні / учениці, а не як набір вправ на відтворення. Застосування кураторської логіки: презентація матеріалу як створення виставки — з контекстом, фокусною темою, дискусією, візуальним ритмом;
* розроблення візуальних шаблонів для вчительства: добір кольорових палітр, шрифтів, композицій, які легко адаптувати під тему уроку, створення тематичних серій презентацій у співпраці з дизайнерами / дизайнерками / студентами / студентками Kyiv Academy of Media Arts чи подібних шкіл.

Вплив колоніальної освітньої спадщини. У наративах щодо ролі мистецтва в суспільстві досі домінують уявлення про нього як про інструмент «естетичного виховання», а не як про засіб особистісного і соціального розвитку, окрім цього відбувається спрощення мистецтва до інструменту ідеологічного впливу. Така освітня модель є результатом радянської ідеологічної системи і несе руйнівні та негативні наслідки для галузі. Альтернативою має бути створення простору для складних розмов — через мистецтво як метафоричну мову для співпереживання, рефлексії та пізнання.

Можливі рішення:

* оновлення наративів мистецької освіти: наявність у змісті мистецької освітньої галузі концепту мистецтва не як «еталону прекрасного», а як способу розуміти себе, історію та суспільство;
* збільшення кількості вправ у методичних розробках на розвиток критичного мислення: запрошувати учнівство ставити питання до зображеного / почутого, контексту, автора, ідеології;
* розширення спектра тематичного наповнення модельних навчальних і навчальних програм: включення у тематичний перелік біографій та творчих напрацювань мисткинь різних епох, а також представників та представниць мистецтва національних меншин;
* активне впровадження практик мистецького архівування, візуальних історій, спільних проєктів на теми родинної памʼяті, життя громади, локальної ідентичності;
* заохочення учнівства до дослідження власного походження і множинності ідентичностей, що формують сучасну українську політичну націю через різноманітні проєктні взаємодії на уроках мистецтва, історії, літератури, а також у позаурочний час;
* прагнення до глибшого осмислення національної ідентичності, відмова від спрощеного чи декоративного підходу до теми національної ідентичності, який обмежується зовнішніми символами. Освітній процес має сприяти усвідомленню української ідентичності як багатоголосого явища, що охоплює різні регіональні, етнічні, мовні та культурні традиції й розкривається через особистий досвід і діалог;
* урахування рекомендації з травмачутливості під час створення змісту для мистецької освітньої галузі. Акцент на тому, що мова мистецтва — метафорична, емоційна та особистісна — допомагає осмислювати складні переживання, пов’язані з війною: утрату, солідарність, страх, силу, досвід допомоги й образ дому. Такий підхід передбачає роботу з власними точками дотику та внутрішнім досвідом, що формує глибше розуміння подій і себе в них;
* інтегрування прикладів з української культури та мистецтва в інші предмети — як природну й рівноправну частину загального культурного контексту. Такий підхід дасть змогу учням і ученицям сприймати українське мистецтво не як окрему «обов’язкову» рубрику, а як живу, складну, багатоголосну традицію, що взаємодіє зі світовим мистецьким процесом. Це формує відчуття причетності до культури не через тиск або обов’язок, а через досвід, близькість і цікавість.

Виклики оцінювання у мистецькій освіті. У шкільному контексті мистецьке навчання іноді набуває надмірно формалізованих форм — зводячись до тестових завдань або вправ на відтворення технік. Такий підхід може обмежувати глибину художнього досвіду: тиск оцінювання здатен знижувати зацікавленість учнівства. Формальне оцінювання також може впливати на внутрішню мотивацію учнівства, знижуючи цінність самого процесу навчання як особистісного й творчого досвіду.

Можливі рішення:

* активне використання формувального підходу, який заохочує процес пізнання;
* упровадження в масову практику індивідуального творчого портфоліо як інструменту саморефлексії учня / учениці, а також різноманітних форматів відстеження процесів — творчі щоденники, відеофіксація процесу, мапа ідей, інтерв’ю з учнем / ученицею про власну роботу. Важливо, аби портфоліо та інші інструменти документували учнівські спроби, пошук, дослідження, а не лише фінальний продукт;
* залучення учнів / учениць до самооцінки, рефлексії, взаємооцінювання;
* запровадження внутрішньошкільних презентацій проєктів, де оцінювання набуватиме форми культурної події, а не контролю.

4. Виклики, пов’язані з навчально-методичним забезпеченням.

Потреба в оновленні навчально-методичного забезпечення. Частина наявних підручників та матеріалів потребує осучаснення — з огляду на динамічні зміни культурного контексту, принципи інклюзивності, нові естетичні орієнтири та потреби учнівства. Актуалізація змісту сприятиме глибшому залученню, релевантності навчання та розвитку художнього мислення.

Можливі рішення:

* у контексті цифровізації освіти в Україні доцільно переглянути роль підручника як обов’язкового освітнього інструмента в мистецькій галузі. Варто надати педагогам **/** педагогиням більше автономії у формуванні освітньої траєкторії, спираючись на програмний конструктор, цифрові платформи, відкриті освітні ресурси, інструменти штучного інтелекту та актуальні потреби учнівства. Такий підхід відповідає принципам гнучкого й персоналізованого навчання, а також сприяє оновленню змісту освіти відповідно до культурних, технологічних та соціальних змін.

Низький рівень міжгалузевої та міжпредметної інтеграції. Попри очевидний потенціал, мистецька освіта рідко використовується як осередок міждисциплінарного навчання, наприклад, у зв’язку з громадянською освітою, історією, математикою, екологією або технологіями (STEAM, Design Thinking).

Можливі рішення:

* запровадження спільного викладання окремих тем учителями й учительками кількох предметів, наприклад, у форматі проєктних днів, тижнів або мистецьких лабораторій;
* заохочення формування міжгалузевих шкільних команд учительства, орієнтованих на співпрацю та спільне планування навчального процесу. Така взаємодія сприятиме узгодженості змісту, посиленню міждисциплінарних зв’язків і розвитку цілісного освітнього досвіду для учнівства;
* розроблення модельних навчальних програм міжгалузевого спрямування.

Онлайн-освіта. Близько мільйона українських учнів і учениць зараз навчаються онлайн[[3]](#footnote-3). У такому форматі мистецька освіта часто втрачає емоційне залучення, міжпредметні зв’язки та можливість творчого самовираження. Звичайні асинхронні онлайн-курси є переважно пасивними й не враховують потреб дитини в грі, виборі та діалозі.

Можливі рішення:

* реалізовувати індивідуальний підхід до кожного учня / учениці, залучаючи їх до спільної розробки маршрутів для мистецьких «живих прогулянок» у середовищі, де вони перебувають. Такі практики сприятимуть розвитку спостережливості, уважності до сенсорних вражень (кольорів, фактур, звуків), рефлексії та естетичної чутливості — як основ для глибшої взаємодії з мистецтвом і культурою повсякдення;
* створення цифрових гайдів для бібліотек, музеїв, розробка інтерактивних онлайн-інструментів (відео, аудіогідів, віртуальних турів, екскурсій, мап, мінізавдань чи квестів), які допомагають учням і ученицям самостійно або разом з педагогом занурюватися у середовище культурних просторів навіть на відстані. У цьому контексті розвиток музейної педагогіки є важливою складовою освітнього процесу, адже вона поєднує навчання з емоційним досвідом, культурним осмисленням і творчою взаємодією.

1. Цілі сталого розвитку ООН в Україні. [↑](#footnote-ref-1)
2. PISA-2021: рамковий документ щодо оцінювання креативного мислення (чорновий варіант, третя редакція) / перекл. з англ. К. Шумової ; наукове редагування Т. Вакуленко, В. Терещенко ; переднє слово та додатки. Вакуленко, В. Терещенко. Київ : Український центр оцінювання якості освіти, 2022. 131 с. [↑](#footnote-ref-2)
3. За [даними](https://shotam.info/yaki-zminy-chekaiut-na-shkoliariv-i-vchyteliv-u-navchalnomu-rotsi-poiasnennia-mon/?utm_source=chatgpt.com) Міністерства освіти і науки України. [↑](#footnote-ref-3)