

1- Načrt Umetniškega dela, integracije vizije in poslanstva

1. Poslanstvo:

Zavod za svoje poslanstvo jemlje izobraževalni proces kot tisti ključni dejavnik, preko katerega je mogoče ustvariti dodano vrednost produktov in idej tako v umetniškem kot teoretičnem smislu. Da to dosežemo, je potrebno izpolniti nekaj ključnih kriterijev, ki se jih znotraj politike izobraževalnega zavoda popolnoma zavedamo. Umetniški študij je iz tega stališča potreben temeljite posodobitve. Tu seveda ne mislimo, da so osnove modernističnega risanja in slikanja, oblikovanja, snemanja, montaže itd. zastarele, temveč da je prav tem gradnikom umetniške prakse in kritičnega mišljenja potrebno dodati posodobljene matrice znanja tako na področju umetnosti, ki se od 60-ih dalje razvija z neverjetno hitrostjo, kakor tudi znanje, ki se producira v drugih branžah, kot sta denimo teorija in filozofija, ki sta ključnega pomena za razumevanje današnje sodobne realnosti, znotraj katere študentje in kasneje umetniki/kulturni delavci operirajo. Namreč zavedati se moramo, da je pojem kulturna industrija nekaj, kar v tujini uspešno deluje že vsaj 20 let in da je ta industrija v porastu. V kolikor želimo, da študentje, ki se izobražujejo na Akademiji za vizualne umetnosti, po končanem študiju delujejo tako v nacionalnem kot mednarodnem prostoru, moramo v okviru študijskega programa razvijati tisto metodologijo znanja, ki omogoča multidisciplinarno formacijo. To je danes zahteva tako umetniškega trga kot celotne kulturne industrije. Dodatno znanje, ki ga tako tvorimo v okviru izobraževalnega programa predstavlja temeljni del predmetnika v celotnem izobraževalnem procesu. Na ta način je študijska formacija nadgrajena tako s stališča praktičnega pedagoškega dela kot teoretičnega. V tem oziru se študij vsakega programa na Inštitutu A.V.A. deli na praktični del (kreativne prakse) in teoretični del (kontekstualni študiji):

- V okviru praktičnega dela študija študentje pridobijo poleg veščin risanja, slikanja, kiparjenja, modeliranja, programiranja, montaže, scenografije itd. tudi praktične veščine celostne izvedbe izbranega projekta vključno z njegovo konceptualizacijo,

izvedbo in predstavitvijo tako v klasičnih umetniških medijih kot multimedijskih in intermedijskih umetniških praksah, scenografiji, filmu, itd. Na ta način nadgrajujemo pedagoški proces s tehnikami in strategijami umetniškega delovanja že v času dodiplomskega študija, kar predstavlja nov temeljni element znotraj pedagoškega procesa, ki ga Zavod uvaja. Prednost tako naravnane interdisciplinarnega pedagoškega pristopa pa predstavlja dodano vrednost, ki jo študentje pridobijo skozi študijski proces.

- V okviru teoretičnega dela je predmetnik sestavljen iz sklopa različnih predmetov, ki zajemajo klasična teoretična področja, kot so denimo zgodovina umetnosti, zgodovina filozofskih idej, zgodovina gledališča, in popolnoma nove teoretične paradigme, ki so razdelane in analizirane v predmetih Teorija filma, Kritična analiza, Kreativno pisanje, Teorija fotografije, itd. Vsi predmeti so interdisciplinarno povezani in so prek sodelovanja med praktičnim in teoretskim delom vključeni v proces študijske formacije. To omogoča pridobitev popolnoma novega korpusa znanja in nadgrajanje klasičnega/modernističnega razumevanja umetnosti na način, da študentje znotraj svoje prakse tvorijo nove posamezne in edinstvene povezave med prakso in teorijo, med umetnostjo in znanostjo. To je tudi gradnik, ki se kasneje v okviru podiplomskega študija nadgrajuje in ki tvori nov odnos znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju umetnosti, kar navsezadnje govori o relaciji sodelovanja, ki se vedno bolj vzpostavlja v Sloveniji in v svetu med znanostjo in umetnostjo.

Zavod svoje poslanstvo vidi tudi v soustvarjanju umetniške in kulturne scene v Sloveniji in v svetu prek povezovanja z že uveljavljenimi domačimi in mednarodnimi izobraževalnimi in umetniškimi inštitucijami, s katerimi aktivno soustvarja nove strategije na področju izobraževanja ter umetniškega in kulturnega programa. Primeri dobrih praks, ki jih je Zavod uvedel že v času svojega delovanja, so podrobno opisani v razdelku B2 – delovanje Zavoda. Ta sodelovanja pokrivajo vse segmente umetniške in kulturne industrije, kjer na

eni strani Zavod soorganizira umetniške in kulturne dogodke, študentje pa že v času dodiplomskega študija aktivno sodelujejo s profesionalnim delovnim okoljem v okviru priprave scenografij, pomoči v režiji, kostumografiji, samostojnem in skupinskem umetniškem razstavljanju itd.

V okviru AVA pa tudi v sklopu pedagoškega procesa se zavedamo, da študentje že v času študija stopajo na pot poklicne formacije in morajo zato že v času študija aktivno sodelovati v vzpostavljenih delovnih procesih kulturne industrije. Le tako lahko zagotovimo, da bodo kasneje sposobni samostojno delovati na področju kulturne industrije, jo bogatiti s svojimi projekti in idejami in nenazadnje prispevati k njeni profesionalizaciji. V tej luči vidi Zavod svoje poslanstvo tudi v aktivaciji in aplikaciji konteksta kulturne industrije v Sloveniji kot delujoče entitete in ne zgolj kot teoretične definicije, ki se v praksi zelo malo udejanja. To seveda lahko dosežemo edino z oblikovanjem novega kadra, ki bo razumel nove družbene paradigme in bo sposoben delovati v slovenskem in mednarodnem prostoru. Kar je še pomembneje, tak kader bo lahko vzpostavil tiste uspešne mednarodne povezave, ki so danes nujne za delovanje v umentosti in posledično kulturni industriji.

Prav zaradi tega so v okviru študijskega programa organizirana zunanja predavanja s strani uspešnih in že delujočih umetnikov/delavcev v kulturni industriji (podroben seznam že izvedenih gostovanj je objavljen v razdelku B3-kadri), s katerimi se študentje seznanijo, prek njih dobijo neposreden kritičen vpogled v specifične delovne prakse in, kar je najpomembneje, začnejo že v zgodnji fazi svoje formacije razmišljati o profesionalizaciji lastne kariere.

Zavod se zaveda, da lahko pripomore k še boljši profesionalizaciji umetnosti in kulturne industrije v Sloveniji samo z aktivnim sodelovanjem v slovenskem prostoru. Namreč zgolj klasično podrazumevanje izobraževanja kot ločenega segmenta od industrije, ki stoji za posameznim izobraževalnim segmentom, predstavlja po našem mnenju zmotno in zastarelo metodo razmišljanja in delovanja. Najpomembnejša točka poslanstva pa je vsekakor pedagoški proces in znanstveno-raziskovalna dejavnost na področju umetnosti,

s katero želi Zavod dvigniti kolektivno raven profesionalizacije na področju umetnosti in izobraževanja in se na ta način pridružiti najuspešnejšim visokošolskim zavodom, ki že obstajajo v Sloveniji in v svetu, ter skupaj z njimi pomembno prispevati k oblikovanju novih kadrov, vzpostavljanju novih paradig in novih načinov povezovanja ter predvsem jasno načrtovati politiko produkcije znanja.

2. Vizija:

Vizija Zavoda je neločljivo povezana z njegovim poslanstvom, ključna pa je strategija uresničevanja zastavljenih ciljev. V tem smislu ima Zavod jasno načrtane smernice svojega delovanja, med katere spadajo:

- posodobitev produkcije znanja v umetniškem procesu;
- interdisciplinarno vključevanje teorije v prakso;
- interakcija med teorijo in prakso, preko katere lahko produciramo nove paradigme, teze in forme;
- vzpostavitev sistema in baze znanja, ki omogoča branje in razumevanje sodobne realnosti;
- vzpostavitev izobraževalne strukture, ki bo dosegala najvišje standarde, jih poskušala preseči in se postavila ob bok najvidnejšim izobraževalnim institucijam v svetu.

Obenem je politika Zavoda usmerjena v nenehno posodabljanje pedagoških procesov in korpusa znanja, saj lahko edino na ta način našim študentom omogočimo dostop do najkakovostnejšega in najnovejšega instrumentarija znanja, s katerim lahko kasneje vstopijo na trg dela. V Zavodu se zavedamo pomena prispevka, ki ga Akademija za vizualne umetnosti vnaša v slovenski umetniški in kulturni prostor, kakor tudi odgovornosti, ki jih ta prinaša s seboj. Temeljna vizija Zavoda je tako usmerjena v vzpostavitev izobraževalne inštitucije na umetniškem področju, ki bo producirala strokovno in funkcionalno usposobljen kader, ki pa seveda potrebuje vzpostavljen trg dela. V tem

pogledu vidi Zavod svojo vlogo tudi v sodelovanju in soustvarjanju tako politike izobraževanja kot tudi profesionalizacije umetniške in kulturne sfere v Sloveniji.

3. Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je v okviru Inštituta A.V.A. razdeljena na dva dela, in sicer:

- na pedagoško znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki jo opravljajo predavatelji v okviru svojih umetniških in teoretičnih praks. Zahteva Zavoda je na tem področju jasna, saj od pedagoškega kadra pričakuje, da poleg profesionalnega in vestnega pristopa k delu izvaja tudi znanstveno-raziskovalno dejavnost. To znanstveno-raziskovalno delovanje ni fiksno določeno, mora pa seveda zaobsegati osnovne predpostavke, ki jih tovrstno delovanje vključuje. Tako se v okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti zahteva, da raziskave dejansko potekajo prek praktičnega dela v obliki raziskovalnih projektov v izbranih medijih, s katerimi se ukvarjajo pedagogi v praktičnem delu, in prek teoretičnega dela v obliki znanstveno-raziskovalnih projektov, ki dobijo svojo končno podobo v znanstvenih študijah, člankih, publikacijah, udeležbah na simpozijih, konferencah itd.
- na študentsko znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki se izvaja v okviru študijskega programa, v katerega so vključeni študentje. V okviru podiplomskega študija namerava Zavod izvajati raziskovalno usposabljanje mladih raziskovalcev in na ta način usposabljeni kader, ki bo tudi po končanem študiju ostal v znanstveno-raziskovalnem polju. Ključno je namreč zavedanje posodobitve umetniškega polja z znanstveno-raziskovalnim delom, preko katerega lahko študentje razvijajo in izvedejo markatne in mednarodno pomembne projekte.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je na AVA zastavljena interdisciplinarno, kar

pomeni, da se v okviru dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa izvaja program izobraževanja, ki v sebi vključuje tako teoretsko poglobljeno raziskovanje kot raziskovanje na praktičnem umetniškem področju. Stik teh dveh praks pa v raziskovalnem okviru predstavlja nadgradnjo v njuni relaciji, ki je poglobljena do stopnje popolne sinergije. To pomeni, da je tudi predmetnik v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija naravnano tako, da ne vsebuje odvečnih vsebin in študentom nudi potrebno matrico znanja, ki je ključna za njihovo posamezno raziskovalno polje. Mladi raziskovalci in ostali podiplomski študentje imajo tako priložnost, da zgradijo znanstveno-raziskovalni instrumentarij, s katerim bodo lahko prodrli in uspeli tako v Sloveniji kot v svetu. Namreč zavedati se moramo, da je tudi v umetnosti znanstveno-raziskovalno delovanje v porastu in da bo to delovanje konstituiralo umetniško produkcijo v prihodnosti ter ponudilo popolnoma nove modele interpretacije in kritike umetnosti/kulturne industrije.

Znanstveno-raziskovalni program je v Zavodu zagotovljen tudi prek publikacije strokovnih in znanstveno-raziskovalnih publikacij v obliki knjig in katalogov, ki jih Zavod izdaja ob letnih razstavah in drugih znanstveno-raziskovalnih projektih. Zavod je v procesu priprave podiplomskega študijskega programa stopil tudi v kontakt s partnersko inštitucijo Plymouth University iz Velike Britanije, s katero se dogovarja o morebitnem skupnem mednarodnem sodelovanju pri pripravi in izvajanju doktorskih programov.

4. Koherenten načrt umetniškega dela

Koherentni načrt umetniškega dela obsega dve temeljni polji, ki se med seboj vzajemno dopolnjujeta. Kot je navedeno v poglavju *Poslanstvo*, je proces umetniškega dela strukturiran iz praktičnega in teoretičnega dela.

Praktični del vključuje predmete, ki pokrivajo tako pridobitev osnovne umetniške formacije kot posodobljenih tehnik umetniške produkcije na področju likovne umetnosti in konceptualizacije prostora. Ta proces pridobitve praktičnega znanja poteka prek

ateljejskega dela in vaj, praktičnega raziskovanja znotraj delovnih okolij, ki jih študija pokriva, ter seminarjev in delavnic, ki so vključene v študijski program kot obvezne in dodatne dejavnosti. Študentje se v praktičnem delu srečujejo s projektnimi nalogami, ki jih morajo profesionalno in ustrezno reševati, kar jim omogoča pridobitev ustreznih poklicnih veščin. Projektne naloge so zasnovane po kriterijih, ki so uveljavljeni v delovnih branžah izbranih smeri študija po najvišjih profesionalnih kriterijih.

V okviru teoretičnega dela se študentje srečujejo z vrsto teoretičnih diskurzov, ki se po letnikih stopnjujejo. Študent tako osvoji osnove umetniške formacije, njene zgodovine, osnove in produkcije kritičnega mišljenja, znanja in povezovanja med raziskovalnimi polji (umetnost, teorija, filozofija, itd.), ter ustrezen teoretični instrumentarij, s katerim lahko kasneje nadaljuje svojo izobraževalno pot na magistrskem in doktorskem študiju ali na samostojni poklicni poti. Predmeti so povezani med seboj na interdisciplinaren način, tako da gradijo logični interpretativni model mišljenja, ki omogoča teoretično aplikativnost umetniških praks tako v smislu njihove interpretacije kakor tudi njihove produkcije.

Skupek praktičnega in teoretičnega modula tvori umetniški študijski program, ki ni samo inovativen s stališča sočasne interakcije med prakso in teorijo, ampak je tudi edinstven v slovenskem izobraževalnem sistemu na področju umetnosti.

5. Stabilna dolgoročna kadrovska struktura

Stabilno dolgoročno kadrovsko strukturo bo Zavod uresničil prek usposobljenega pedagoškega kadra, s katerim Zavod že sodeluje, kakor tudi z novim kadrom, ki ga Zavod pri svojem širjenju namerava vključiti v pedagoški proces. To bo Zavod dosegel prek sistema habilitacije pedagoških sodelavcev, ki že poučujejo in so habilitirani pa tudi habilitacije pedagoških sodelavcev, ki že poučujejo in še niso habilitirani. Dodatno dolgoročno kadrovsko strukturo predstavlja tudi sodelovanje z najuspešnejšimi študenti/mladimi raziskovalci v okviru znanstveno-raziskovalnega dela, s katerimi namerava Zavod sodelovati, tako da jih bo vključil v sistem pedagoškega dela kot asistente predavateljem ali kot stalne predavatelje.

AVA Oktober 2012