

A large yellow sunburst graphic on the left side of the page, composed of several rectangular bars of varying lengths arranged in a semi-circle.

Alina Staicu, Ioana Boldis, Octavian Simion, Iulian Duma

Збереження психічного здоров'я молоді в умовах воєнної міграційної кризи: як може допомогти мистецтво?

Довідник для батьків та педагогів

Сценарії колективних мистецьких занять

1. План занять / уроків: Діада

Цільова група:

13–18 років

Тип діяльності:

колаборативна вправа з образотворчого малювання

Мета діяльності:

Метою цієї вправи є заохочення спільної творчості та вдосконалення навичок спостереження, дозволяючи учасникам бачити й інтерпретувати об'єкт з кількох перспектив. Вносячи свій внесок у малюнки один одного, учасники можуть досліджувати різні точки зору, стилі та підходи, створюючи колективний витвір мистецтва, що відображає спектр сприйняття та технік. Ця вправа розширює розуміння предмета та поглиблює цінування різноманітних художніх виражень.

Завдання:

- Покращення спостережливості: вдосконалення уваги до деталей із різних перспектив. Сприяння співпраці: заохочення командної роботи через спільний творчий внесок.
- Розширення художнього бачення: дослідження множинних інтерпретацій одного й того самого об'єкта.
- Сприяння гнучкості: адаптація до різних стилів у межах колективного твору мистецтва.
- Оцінка різноманітності в мистецтві: цінування різних художніх підходів у межах одного проекту.

Ресурси / матеріали:

папір, кольорові олівці, графітні олівці, крейда, створені олівці, пастель.

Опис діяльності:

У цій колаборативній вправі з малювання учасники збираються навколо нерегулярного об'єкта, розміщеного на центральній підставці. Кожна людина обирає точку зору та один колір, щоб замальовувати об'єкт протягом 5–10 хвилин. Потім вони передають свої малюнки праворуч і отримують нові зліва, продовжуючи цю ротацію, поки кожен не внесе свій внесок у кожную роботу. Кінцевим результатом є різноманітна колекція колективних творів, що відображають унікальні перспективи всіх учасників.

Етапи / кроки діяльності:

На центральну підставку ставлять нерегулярний об'єкт, наприклад квітку чи іграшку. Учасники утворюють коло навколо нього, кожен обирає позицію для малювання. Кожен учасник обирає один колір для малювання. Вони мають від 5 до 10 хвилин, щоб зробити замальовку об'єкта зі своєї точки зору. Коли час закінчується, кожна людина передає свій малюнок тому, хто сидить праворуч, і отримує новий від того, хто сидить ліворуч. Процес повторюється, доки всі не зроблять внесок у кожен малюнок.

Кінцевим результатом є набір колективних творів, кожен з яких сформований перспективами й кольорами всіх учасників.

Оцінювання:

Наприкінці учасники проводять «галерейний тур», щоб оглянути, обговорити та оцінити фінальні результати своїх колективних робіт.

Спостереження:

Якщо хтось захоче використати додаткові кольори — це дозволено.

2. План занять / уроків – Діалог на полотні

Цільова група:

14–16 років

Тип діяльності:

колаборативна вправа в парах

Мета діяльності:

сприяти знайомству й розумінню одне одного через малювання / живопис.

Завдання:

- Створити сторіборд зображень.
- Звертати увагу на попереднє втручання та намагатися продовжити, враховуючи задумане повідомлення.
- Використовувати графічну та живописну мову для комунікації.
- Поеднувати гармонійно два різних погляди й стилі.

Ресурси / матеріали:

полотна, фарби, олівці, пензлі, вода, олівці.

Опис діяльності:

Кожна людина отримує полотно й починає з кольорової крапки чи знаку, після чого без будь-яких пояснень передає його колезі як обмін. Кожен учасник починає власну історію, але має продовжити дві інші.

Етапи / кроки діяльності:

1. Полотна розподіляються, матеріали готуються.
2. Кожна людина має 5 хвилин, щоб додати елемент історії, потім вони міняються полотнами.
3. Елемент є простим — крапка, пляма чи графічний знак.
4. Колега повинен продовжити та розвинути те, що було додано раніше, без інструкцій.
5. Полотно вважається готовим після мінімум 8 та максимум 10 обмінів.

Оцінювання:

Роботи виставляються, і до них можна додати пояснення. Ми прагнемо створювати зв'язки й заохочувати комунікацію в змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відомою всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

План занять / уроків – Пейзаж нас

Цільова група: 13–18 років

Тип діяльності: колективна робота

Мета діяльності:

Створити колективне зображення, яке включає всіх членів групи, незалежно від їхньої кількості, віку чи рівня навичок.

Завдання:!

- Співпраця та визнання іншого.
- Додавання до вже існуючого та присвоєння його собі.
- Навчання прийняттю поглядів і виражень колеги.

Ресурси / матеріали:

дуже довгий і вузький рулон паперу, як стрічка з касового апарата, чорні маркери, наліпки та маленькі кольорові стікери.

Опис діяльності:

Рулон паперу передається по черзі кожному з учасників, і кожен додає особистий символ, персонажа чи навіть своє ім'я.

Етапи

1. Рулон паперу передається першому учаснику й починає циркулювати.
2. На стікері наступний колега планує наступний знак / позначку / втручання.
3. Рулон проходить через усю групу й перебуває максимум 2 хвилини у кожного учасника.
4. Процес може повторюватися залежно від кількості учасників і відведеного часу.
5. Після кожної передачі папір згортається так, щоб наступна людина не бачила попередній малюнок.

Оцінювання:

Рулон паперу розгортається, і з нього можна скласти історію зі знаків та графічних втручань.

Ми прагнемо створювати зв'язки й заохочувати комунікацію в змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відомою всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

4. План занять / уроків – Живі картини (Tableaux Vivant)

Цільова група:

16–18 років

Тип діяльності:

командна робота

Мета діяльності:

інсценування відомих картин для кращого розуміння

Завдання:

- Збагачення візуальних ресурсів кожного учасника
- Перетворення відстороненого акту споглядання у особистий досвід
- Краще розуміння композиції та того, як побудоване зображення
- Співпраця та постановка цілої сцени
- Перетворення двовимірного образу у повноцінну життєву сцену
- Створення особистого зв'язку з образом

Ресурси / матеріали:

твори мистецтва з великою кількістю персонажів, складними композиціями епохи Ренесансу, Бароко чи Романтизму, (за бажанням) кольорові тканини, костюми, лампи для освітлення відповідно до оригінального полотна.

Опис діяльності:

учитель пропонує варіанти, група обирає певну кількість (3–5) зображень з історії мистецтва, формуються команди і планують інсценування однієї зі сцен відповідно до кількості персонажів, уподобань тощо.

Етапи / кроки діяльності:

1. Пропонується добірка зображень.
2. Учасники обирають сцену, яку хочуть інсценувати.
3. Формують команди та готуються до тривимірної версії картини
4. (За бажанням) готуються костюми, драпування та пози.
5. Сцени фотографуються, документуються або записуються на відео.

Оцінювання:

можна обговорити точність, схожість та враження; улюблену «живу картину» можна вибрати голосуванням.

Спостереження:

«живі картини» можуть бути підготовлені й задокументовані більш детально як частина великої події.

Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

Живі картини

5. План занять / уроків – Ленд-арт на подвір'ї

Цільова група: 13–14 років

Тип діяльності: колаборативна групова активність

Мета діяльності: отримати сенсорний досвід, працюючи з природними матеріалами, та проявити креативність.

Завдання:

- Працювати з природними елементами, здійснювати їхнє переупорядкування й комбінування у творчий спосіб. Співпрацювати з іншими членами команди.

Ресурси / матеріали: природний матеріал, який можна знайти у дворі / саду: каміння, листя, гілки тощо.

Опис діяльності: обираючи природні елементи на відкритому повітрі, учасники мають створити шляхом комбінування нове зображення / інсталяцію із символічним значенням.

Етапи / кроки діяльності:

1. Діти досліджують навколишнє середовище.
2. Вони обирають елементи для свого ленд-арту.
3. Може бути намальований ескіз або сформульований задум.
4. Кожна команда (3–4 учасники) погоджує та збирає елементи.
5. Увесь процес і результат фотографуються або знімаються на відео.

Оцінювання:

учасники переглядають роботи одне одного, обговорюють та архівують матеріали. Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

6. План занять / уроків – Стоп-моушн (з об'єктів, створених із перероблених матеріалів)

Цільова група: 13–18 років

Тип діяльності: колаборативна й командна робота; завдання можуть розподілятися відповідно до віку, навичок і складності.

Мета діяльності: підвищення обізнаності про довкілля у творчий спосіб та повторне використання того, що зазвичай вважається сміттям.

Завдання:

- Використовувати та переробляти непотрібні предмети й матеріали для створення чогось нового. Створювати персонажів та історію.

Ресурси / матеріали:

старі непотрібні предмети, залишки матеріалів, фотоапарат, комп'ютер.

Опис діяльності: старі предмети й матеріали комбінуються та використовуються для створення персонажів; вони розташовуються так, щоб їх можна було зафіксувати як послідовність зображень, а потім об'єднати у техніці стоп-моушн.

Етапи / кроки діяльності:

1. Вибираються обрізки паперу, старі предмети, тканини та різні матеріали.
2. Формуються команди, розподіляються завдання.
3. Персонажі створюються шляхом складання елементів.
4. Нові об'єкти фотографуються у певних позах.
5. Створюються стоп-моушн фільми та демонструються у класі.

Оцінювання:

учасники можуть голосувати за улюблену роботу.

Спостереження:

молодші діти можуть більше долучатися до створення персонажів, а старші — брати активнішу участь у фотографуванні та монтажі.

Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

7. План занять / уроків – Ре-матеріалізоване (Re-materialized)

Цільова група: 14–16 років

Тип діяльності: колаборативна вправа

Мета діяльності: сприяти кращому розумінню шедевру мистецтва та зосередженню на деталях, які у музеї можуть бути проігноровані.

Завдання:

- Відтворити відому картину з іншого матеріалу, текстилю, навіть одягу, розклавши їх відповідно до зображення.
- Звернути увагу на деталі та те, як розташовані кольори у картині.
- Це веде до кращого розуміння структури картини.
- Це стає досвідом замість чогось, що просто було побачене

Ресурси / матеріали: усі кольори текстилю, одяг (футболки, джинси, сукні тощо).

Опис діяльності: схоже на «живі картини» (Tableaux vivant), відома картина відтворюється у повністю іншому матеріалі, після чого фотографується.

Етапи / кроки діяльності:

1. Обираються відомі картини («Дівчина з перлинною сережкою», «Мона Ліза», «Зоряна ніч» тощо).
2. Композиція вивчається та робиться ескіз.
3. Елементи обираються відповідно до кольорової схеми картини.
4. Картина відтворюється за допомогою зібраного одягу та текстилю.

5. Робляться фото та архівуються.

Оцінювання: учасники можуть голосувати за улюблену роботу відповідно до точності кольорової схеми та деталей.

Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

8. План занять / уроків – Колекційні предмети (Collectibles)

Цільова група: 13–18 років

Тип діяльності: обмін творчим досвідом та продуктом

Мета діяльності: заохочувати до обміну та демонстрації зроблених власноруч предметів, до спільного творчого досвіду.

Завдання:

- Полегшити художню комунікацію та обмін між членами групи.
- Тренувати здатність до синтезу.
 - Сприяти саморефлексії та усвідомленню її ролі у творчому пошуку.
- Заохочувати відкритість перед іншими через уподобання та вибори.

- Заохочувати автентичність

Ресурси / матеріали: олівці, зошити, папір для малювання, комп'ютер, папір для наклейок, друкарська машина.

Опис діяльності: учасники створюють невелику репрезентативну колекцію наліпок (від 3 до 5), друкують їх у кількох примірниках і обмінюються цими наліпками між собою.

Етапи / кроки діяльності:

1. Вони визначають кілька «інгредієнтів» себе, елементи, які є унікальними і роблять їх саме ними.
2. Вони створюють зображення (мініатюри) цих елементів.
3. Завдання можуть бути структуровані як: ім'я у художній формі, щось цінне, щось, що подобається, ваш аватар, ви як супергерой.
4. Малюнки скануються / фотографуються та редагуються у формат наліпок.
5. Продукт друкується і його можна обмінювати, наклеювати на різні предмети тощо.

Оцінювання:

бажаний результат — щоб була задіяна вся група.

Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

9. План занять / уроків – Квіти (The Flowers)

Цільова група: 13–14 років

Тип діяльності: колаборативна

Мета діяльності: довести, що відмінності створюють різноманіття і збагачують усіх залучених.

Завдання:

- Заохочувати взаємний обмін.
- Залучати всіх учасників.
- Надати можливість поділитися уподобаннями, схожістю й відмінностями.
- Підвищити усвідомлення та прийняття інших.

Ресурси / матеріали:

папір для малювання, кольорові олівці, маркери, великий картон.

Опис діяльності:

усі малюють квітку у дуже простій формі, як для маленьких дітей: із серединою та п'ятьма пелюстками всередину і п'ятьма більшими назовні, причому колір кожної пелюстки визначається певною уподобою.

Етапи / кроки діяльності:

1. Кожен учасник малює квітку простої форми чорним маркером: коло посередині та п'ять пелюсток усередину й п'ять більших — назовні.
2. Середина зафарбовується у улюблений колір, яким би він не був.

3. Якщо їм подобається музика, образотворче мистецтво, театр чи спорт, вони зафарбовують перший ряд пелюсток у визначений колір (напр., жовтий — для музики, фіолетовий — для мистецтва, червоний — для театру і синій — для спорту)

4. Якщо їм подобається літо, весна, осінь чи зима, вони зафарбовують другий ряд пелюсток у визначений колір (напр., жовтий — для літа, зелений — для весни, червоний — для осені й синій — для зими).

5. На великому картоні наприкінці можна скласти сад із усіх вирізаних квітів.

Оцінювання

можна підкреслити, що сад є барвистим і живим завдяки невеликим відмінностям і варіаціям, які виражені.

Спостереження:

якщо дозволяє час, кожна пелюстка може виражати окрему уподобу з варіаціями кольорів або може бути доданий третій ряд пелюсток.

Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

10. План занять / уроків – Квест-кімната (Escape Room)

Цільова група: 13–18 років

Тип діяльності: командна робота, конкурс

Мета діяльності: довести, що зображення може бути «прочитане» і зрозуміле як повідомлення.

Завдання:

- Підкреслити комунікацію через мистецтво.
- Зробити повідомлення зрозумілим, навіть якщо воно використовує лише зображення й символи.
- Розвивати компетентність у стеженні за наративом і поєднанні інформації.
- Розшифровувати набір зображень і розмірковувати над їхньою символічною силою.

Ресурси / матеріали: папір для малювання та олівці, дві кімнати, повністю обладнані й оформлені з дверима на замку, таймер.

Опис діяльності: дві команди мають розробити цілий план втечі, намалювати підказки й оформити кімнати, а ще дві команди повинні знайти ці підказки, щоб якомога швидше втекти з кімнати; усі підказки та повідомлення містять виключно зображення, символи, емодзі.

Етапи / кроки діяльності:

1. Перші дві команди розробляють зображувальні повідомлення та карту підказок.
2. Вони ховають підказки у кімнатах.
3. Інші дві команди замикаються у кімнаті, вони повинні знайти підказки, інтерпретувати їх і знайти рішення, щоб відкрити двері.
4. Якщо дозволяє час, вони міняються місцями.

Оцінювання:

перемагає команда, яка втече за найкоротший час. Ми прагнемо створювати зв'язки та заохочувати комунікацію у змішаній групі / класі, де мова може бути не однаково відома всім. Основна цільова група — 13–18 років.

- Творчі активності мають більше залежати від процесу, ніж від результату.
- Оцінювання є якісним.

Ресурси:

IMPACT – National Educational Program - Noi Orizonturi (New Horizons) Foundation

Language Support for Migrants A Council of Europe Toolkit

<https://www.mindsetnmilestones.com/group-activities-for-students/>

Mick Maslen, Jack Southern - Drawing Projects: An Exploration of the Language of Drawing

Команди учнів (автори)

Raluca Cupsa, BA, III

Stefania Lacramioara Voda, Master I

Anisia Suciu, Master I

Alexandra Ion, Master II

Hilde-Johanna Iana-Ebenhoch, BA, III

Andrei Flocea, BA, III

Alexandra Criste, Master I

Georgiana Capatina, Master I

Vera Belousov, Master I

Caterina Chereches, Master II

Mihaela Stetco, BA III

Gizela Sztoika, BA III

Daniela Dan, Graduate

Andra Iuga, BA III

wsb.edu.pl/mentuwell