Co-funded by
the European Union

MentUwell

Alina Staicu, Ioana Boldis, Octavian Simion, Iulian Duma

Ochrona zdrowia psychicznego młodzieży w czasie kryzysu migracyjnego

(Podręcznik dla rodziców i wychowawców)

Zestaw kreatywnych narzędzi.
Scenariusze wspólnych zajęć artystycznych

1. Zajęcia / Plan lekcji: Dyada

Grupa docelowa:

13–18 lat

Rodzaj działania:

wspólne ćwiczenie rysowania z obserwacji

Cel ćwiczenia:

Celem tego ćwiczenia jest zachęcenie do wspólnej kreatywności i doskonalenie umiejętności obserwacyjnych poprzez umożliwienie uczestnikom oglądania i interpretowania obiektu z wielu perspektyw. Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu swoich rysunków uczestnicy mogą odkrywać różne punkty widzenia, style i podejścia, co skutkuje powstaniem zbiorowego dzieła sztuki odzwierciedlającego szeroki wachlarz percepcji i technik. Ćwiczenie to poszerza zrozumienie tematu i pogłębia docenianie różnorodnych form ekspresji artystycznej.

Cele:

- Poprawa umiejętności obserwacji: Poprawa uwagi poświęcanej szczegółom z różnych perspektyw. Wspieranie współpracy: Zachęcanie do pracy zespołowej poprzez wspólny wkład twórczy.
- Poszerzenie poglądów artystycznych: odkrywanie wielu interpretacji tego samego tematu.
- Promowanie elastyczności: dostosowanie się do różnych stylów w ramach wspólnego dzieła sztuki.
- Doceniaj różnorodność w sztuce: doceniaj różne podejścia artystyczne w ramach jednego projektu.

Materiały / zasoby:

papier, kredki, ołówki graficzne, kredki świecowe, ołówki kreatywne, pastele.

Opis ćwiczenia:

W ramach tego wspólnego ćwiczenia rysunkowego uczestnicy gromadzą się wokół nieregularnego obiektu umieszczonego na centralnym podparciu. Każda osoba wybiera punkt widzenia i jeden kolor, aby naszkicować obiekt w ciągu 5–10 minut. Następnie przekazują swoje rysunki osobie po prawej stronie i otrzymują nowe od osoby po lewej stronie, kontynuując tę rotację, aż wszyscy wniosą swój wkład w każde dzieło sztuki. Efektem końcowym jest różnorodna kolekcja wspólnych dzieł odzwierciedlających unikalne perspektywy wszystkich uczestników.

Etapy/kroki ćwiczenia:

Na centralnym podparciu umieszcza się nieregularny przedmiot, taki jak kwiat lub zabawka. Uczestnicy tworzą wokół niego krąg, a każdy z nich wybiera pozycję, z której będzie rysować. Każdy uczestnik wybiera jeden kolor, którego użyje do rysowania. Następnie mają od 5 do 10 minut na naszkicowanie przedmiotu z wybranej perspektywy. Po upływie czasu każdy przekazuje swój rysunek osobie po prawej stronie i otrzymuje nowy rysunek od osoby po lewej stronie.

Rotacja trwa po każdej sesji rysowania, aż wszyscy uczestnicy wniosą swój wkład do każdego rysunku. Efektem końcowym jest zestaw wspólnych dzieł sztuki, z których każde zostało ukształtowane przez perspektywy i kolory wszystkich uczestników.

Ocena:

Na koniec uczestnicy wezmą udział w „wycieczce po galerii", aby obejrzeć, omówić i docenić końcowe efekty wspólnych dzieł sztuki.

Uwagi:

Jeśli ktoś chce użyć dodatkowych kolorów, może to zrobić.

2. Plan zajęć / lekcji – Dialog na płótnie

Grupa docelowa:

14–16 lat

Rodzaj działania:

ćwiczenie zespołowe w parach

Cel ćwiczenia:

ułatwienie wzajemnego poznania się i zrozumienia poprzez rysowanie/malowanie

Cele:

- Stworzenie scenariusza obrazkowego.
- Zwrócenie uwagi na poprzednią interwencję i próba dalszego przyswajania zamierzonego przekazu.
- Wykorzystanie języka graficznego i malarskiego do komunikacji.
- Połączenie dwóch różnych poglądów i stylów w harmonijny sposób.

Materiały / zasoby:

płótna, farby, ołówki, pędzle, woda, ołówki

Opis ćwiczenia:

Każda osoba otrzymuje płótno i zaczyna od kolorowej kropki lub znaku, a następnie, bez żadnych wyjaśnień, przekazuje płótno koledze w ramach wymiany. Każda osoba może rozpocząć jedną historię, ale musi kontynuować dwie.

Etapy/kroki ćwiczenia:

1. Przydzielono płótna, przygotowano materiały.
2. Każda osoba ma 5 minut na dodanie elementu historii, a następnie następuje zamiana.
3. Element jest prosty – kropka, plamka lub znak graficzny.
4. Kolega musi kontynuować i rozwijać to, co zostało wcześniej dodane, bez żadnych instrukcji.
5. Płótno jest gotowe po minimum 8 i maksymalnie 10 przełączeniach.

Ocena:

Prace są wystawiane i można do nich dodać objaśnienia.

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13–18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

3. Plan zajęć / lekcji – Krajobraz nas

Grupa docelowa:

13–18 lat

Rodzaj działania:

praca zbiorowa

Cel działania:

Stworzenie zbiorowego obrazu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie grupy, niezależnie od ich liczby, wieku i poziomu umiejętności.

Cele:

- Współpraca i uznanie drugiej osoby.
- Dodawanie czegoś do tego, co już istnieje, i dostosowywanie tego do własnych potrzeb.
- Nauka akceptowania poglądów i wypowiedzi współpracowników.

Materiały:

bardzo długa i wąska rolka papieru, podobna do papieru kasowego w supermarketach, czarne markery, naklejki i kolorowe małe karteczki samoprzylepne.

Opis ćwiczenia:

rolka papieru krąży i jest przekazywana kolejno każdemu z uczestników, a każdy z nich dodaje osobisty symbol lub znak, a nawet swoje imię.

Etapy/kroki ćwiczenia:

1. Rolka papieru jest przekazywana pierwszemu uczestnikowi, a następnie zaczyna krążyć.
2. Na karteczce samoprzylepnej następny kolega planuje kolejny znak/oznakę/interwencję.
3. Rolka przechodzi przez całą grupę i pozostaje u każdego uczestnika maksymalnie przez 2 minuty.
4. Proces można powtarzać w zależności od liczby uczestników i przydzielonego czasu.
5. Po każdym przejściu papier jest zwijany, aby następna osoba nie mogła zobaczyć poprzedniego rysunku.

Ocena:

Rolka papieru jest rozwijana i na podstawie znaków i interwencji graficznych można stworzyć opowieść.

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13–18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

MentUwell

4. Plan zajęć / lekcji – Tableaux Vivant

Grupa docelowa:

16–18 lat

Rodzaj działania:

praca zespołowa

Cel działania:

odgrywanie scen z popularnych obrazów w celu lepszego zrozumienia

Cele:

- Wzbogacenie zasobów wizualnych każdego uczestnika
- Przekształcenie oderwanego aktu kontemplacji w osobiste doświadczenie
- Lepsze zrozumienie kompozycji i sposobu tworzenia obrazu
- Współpraca i inscenizacja całej sceny
- Przekształcenie dwuwymiarowego obrazu w kompletną scenę z życia
- Stworzenie osobistej więzi z obrazem

Zasoby / materiały:

dzieła sztuki z dużą liczbą postaci, złożone kompozycje z okresu renesansu, baroku lub romantyzmu, (opcjonalnie) kolorowe tkaniny, kostiumy, lampy do oświetlenia zgodnie z oryginalnym obrazem

Opis ćwiczenia:

nauczyciel przedstawia opcje, grupa wybiera kilka (3-5) obrazów z historii sztuki, tworzy zespoły i planuje odegrać jedną ze scen zgodnie z liczbą postaci, preferencjami itp.

Etapy / kroki działania:

1. Oferowany jest wybór zdjęć
2. Uczestnicy wybierają scenę, którą chcą odegrać
3. Tworzą zespoły i przygotowują się do trójwymiarowej wersji obrazu
4. (Opcjonalnie) przygotowuje się kostiumy, draperie i pozycje
5. Sceny są fotografowane, dokumentowane lub nagrywane na wideo

Ocena:

można omówić dokładność, podobieństwo i wrażenia, można głosować na ulubiony tableau vivant

Uwagi:

tableaux vivant można przygotować i udokumentować w sposób rozbudowany, jako część większego wydarzenia

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13-18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

Tableaux vivant

5. Plan zajęć / lekcji – Sztuka ziemi w ogrodzie

Grupa docelowa:

13–14 lat

Rodzaj zajęć:

wspólne zajęcia grupowe

Cel działania:

doświadczenie sensoryczne poprzez pracę z naturalnymi materiałami i kreatywność

Cele:

- praca z elementami naturalnymi, kreatywne przestawianie i łączenie elementów, współpraca z innymi członkami zespołu

Zasoby/materiały:

materiały naturalne, które można znaleźć na podwórku/w ogrodzie: kamienie, liście, gałęzie itp.

Opis działania:

wybierając elementy natury z otoczenia, uczestnicy muszą stworzyć poprzez łączenie elementów nowy obraz/instalację o wartości symbolicznej

Etapy/kroki ćwiczenia:

1. Dzieci badają otoczenie.
2. Wybierają elementy swojej sztuki ziemi.
3. Można narysować szkic lub sformułować zamierzenie.
4. Każdy zespół (3-4 członków) uzgadnia i zestawia elementy
5. Cały proces i wynik są fotografowane lub nagrywane na wideo

Ocena:

uczestnicy oglądają swoje prace, omawiają je i archiwizują dokumentację

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13–18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

MentUwell

6. Plan zajęć / lekcji – Animacja poklatkowa

(z wykorzystaniem przedmiotów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu)

Grupa docelowa:

13–18 lat

Rodzaj zajęć:

współpraca i praca zespołowa, zadania można przydzielać zgodnie z wiekiem, umiejętnościami i stopniem złożoności

Cel działania:

podnoszenie świadomości ekologicznej w kreatywny sposób oraz nadanie nowego przeznaczenia przedmiotom, które zazwyczaj są traktowane jako śmieci.

Cele:

- wykorzystanie i recykling niepotrzebnych przedmiotów i materiałów w celu stworzenia czegoś nowego. Stworzenie postaci i historii

Zasoby / materiały:

stare, nieużywane przedmioty, resztki materiałów, aparat fotograficzny, komputer

Opis działania:

stare przedmioty i materiały są łączone i wykorzystywane do tworzenia postaci, układane w taki sposób, aby można je było zarejestrować jako sekwencję obrazów, a następnie jako animację poklatkową

Etapy/kroki działania:

1. Wybiera się skrawki papieru, stare przedmioty, tkaniny i różne materiały.
2. Tworzone są zespoły i przydzielane zadania
3. Postacie są tworzone poprzez połączenie poszczególnych elementów
4. Nowe obiekty są fotografowane w określonych pozycjach
5. Tworzone są animacje poklatkowe i wyświetlane w klasie

Ocena:

uczestnicy mogą głosować na swojego faworyta

Obserwacje:

młodsze dzieci mogą w większym stopniu przyczynić się do tworzenia postaci, starsze mogą być bardziej zaangażowane w fotografowanie i edycję

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13–18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

MentUwell

7. Plan zajęć / lekcji – Ponowna materializacja

Grupa docelowa:

14–16 lat

Rodzaj działania:

ćwiczenie zespołowe

Cel ćwiczenia:

ułatwienie lepszego zrozumienia dzieła sztuki i skupienie się na szczegółach, które w muzeum mogą zostać przeoczone

Cele:

- Odtworzenie słynnego obrazu przy użyciu różnych materiałów, tkanin, a nawet ubrań, układając je zgodnie z obrazem
- Zwrócenie uwagi na szczegóły i sposób rozmieszczenia kolorów w obrazie
- Prowadzi to do lepszego zrozumienia struktury obrazu
- Staje się doświadczeniem, a nie tylko czymś, co zostało obejrzane

Zasoby / materiały:

Wszystkie kolory tkanin, odzieży (koszulki, dżinsy, sukienki itp.)

Opis ćwiczenia:

podobnie jak w przypadku Tableaux vivant, znany obraz jest odtwarzany przy użyciu zupełnie innych materiałów, a następnie fotografowany

Etapy / kroki działania:

1. Wybrano znane obrazy (Dziewczyna z perłą, Mona Lisa, Gwiaździsta noc itp.).
2. Analiza kompozycji i wykonanie szkicu
3. Wybiera się elementy zgodnie z kolorystyką obrazu.
4. Obraz jest odtwarzany przy użyciu zebranych ubrań i tkanin.
5. Wykonuje się zdjęcia i archiwizuje je

Ocena:

uczestnicy mogą głosować na swój ulubiony obraz zgodnie z dokładnością kolorystyki i szczegółowością

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13-18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

8. Plan zajęć / lekcji – przedmioty kolekcjonerskie

Grupa docelowa:

13–18 lat

Rodzaj działania:

wymiana doświadczeń twórczych i produktów

Cel działania:

zachęcanie do dzielenia się i prezentowania przedmiotów wykonanych ręcznie, dzielenie się doświadczeniami twórczymi

Cele:

- Ułatwienie komunikacji artystycznej i wymiany między członkami grupy
- Rozwijanie zdolności syntezy
- Zachęcanie do autorefleksji i jej roli w dążeniu do kreatywności
- Zachęcanie do ujawniania się innym poprzez preferencje i wybory
- Zachęcanie do autentyczności

Zasoby / materiały:

ołówki, zeszyty, papier do rysowania, komputer, papier samoprzylepny, drukarka

Opis działania:

uczestnicy tworzą niewielką reprezentatywną kolekcję naklejek (od 3 do 5), drukują ich kopie i wymieniają się nimi między sobą

Etapy/kroki działania:

1. Ustalają kilka „składników" siebie, elementów, które są wyjątkowe i sprawiają, że są sobą.
2. Tworzą obrazy (miniatury) tych elementów.
3. Zadania mogą mieć formę artystyczną, np. imię, coś, co cenisz, coś, co lubisz, swój awatar, siebie jako superbohatera.
4. Rysunki są skanowane/fotografowane i edytowane jako naklejki.
5. Produkt jest drukowany i można go udostępniać, przyklejać do różnych przedmiotów itp.

Ocena:

pożądanym rezultatem jest zaangażowanie całej grupy

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13–18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

MentUwell

9. Plan zajęć / lekcji – Kwiaty

Grupa docelowa:

13–14 lat

Rodzaj zajęć:

współpraca

Cel działania:

udowodnienie, że różnice tworzą różnorodność i wzbogacają wszystkich zaangażowanych

Cele:

- Zachęcanie do wzajemnej wymiany
- Aby zaangażować wszystkich uczestników
- Aby dać możliwość dzielenia się preferencjami, podobieństwami i różnicami
- Zwiększenie świadomości i akceptacji dla innych

Materiały:

papier do rysowania, kredki, flamastry, duży karton

Opis ćwiczenia:

każdy rysuje kwiat o bardzo prostym kształcie, jak dla małych dzieci, z środkiem i pięcioma płatkami skierowanymi do wewnątrz oraz pięcioma większymi skierowanymi na zewnątrz, a kolor każdego płatka jest określony przez określone preferencje

Etapy / kroki ćwiczenia:

1. Każdy uczestnik rysuje prosty kwiat czarnym markerem, z okręgiem w środku i pięcioma płatkami skierowanymi do środka oraz pięcioma większymi skierowanymi na zewnątrz.
2. Środek jest pokolorowany ulubionym kolorem, niezależnie od tego, jaki to kolor.
3. Jeśli lubią muzykę, sztuki wizualne, teatr lub sport, pokolorują pierwszy rząd płatków na określony kolor (np. żółty dla muzyki, fioletowy dla sztuki, czerwony dla teatru i niebieski dla sportu).
4. Jeśli lubią lato, wiosnę, jesień lub zimę, pokolorują drugi rząd płatków na wybrany kolor (np. żółty dla lata, zielony dla wiosny, czerwony dla jesieni i niebieski dla zimy).
5. Na dużym kartonie można na końcu złożyć ogród ze wszystkimi wyciętymi kwiatami.

Ocena:

można podkreślić, że ogród jest kolorowy i tętniący życiem dzięki niewielkim różnicom i odmianom.

Uwagi:

jeśli czas na to pozwala, każdy płatek może wyrażać inne preferencje poprzez różnice w kolorze lub można dodać trzecią warstwę płatków.

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13-18 lat.

- Działania twórcze powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

MentUwell

10. Plan zajęć / lekcji – Escape Room

Grupa docelowa:

13–18 lat

Rodzaj zajęć:

praca zespołowa, konkurs

Cel działania:

udowodnić, że obraz można „odczytać” i zrozumieć jako przekaz

Cele:

- Podkreślenie znaczenia komunikacji poprzez sztukę
- Uczynienie przekazu zrozumiałym, nawet jeśli wykorzystuje on wyłącznie obrazy i symbole
- Rozwinięcie umiejętności śledzenia narracji i łączenia informacji
- Rozszyfrować zbiór obrazów i zastanowić się nad ich symboliczną mocą

Zasoby / materiały:

papier do rysowania i ołówki, dwa w pełni wyposażone i zaaranżowane pokoje z drzwiami szafki, minutnik

Opis ćwiczenia:

dwie drużyny muszą opracować cały plan ucieczki, narysować wskazówki i zaaranżować pokoje, a dwie inne drużyny muszą znaleźć te wskazówki, aby jak najszybciej uciec z pokoju; wszystkie wskazówki i wiadomości zawierają wyłącznie obrazy, symbole i emotikony

Etapy / kroki działania:

1. Pierwsze dwie drużyny opracowują wiadomości obrazkowe i mapę wskazówek.
2. Ukrywają wskazówki w pokojach
3. Pozostałe dwie drużyny zostają zamknięte w pokoju i muszą znaleźć wskazówki, zinterpretować je i znaleźć rozwiązanie, aby otworzyć drzwi
4. Jeśli czas na to pozwala, zamieniają się miejscami.

Ocena:

Zwycięża drużyna, która ucieknie w najkrótszym czasie.

Naszym celem jest tworzenie więzi i zachęcanie do komunikacji w mieszanej grupie/klasie, w której nie wszyscy posługują się językiem na tym samym poziomie. Główną grupą docelową są osoby w wieku 13-18 lat.

- Kreatywne działania powinny opierać się bardziej na procesie niż na wyniku.
- Ocena ma charakter jakościowy.

Zasoby:

IMPACT – Krajowy program edukacyjny – Fundacja Noi Orizonturi (Nowe horyzonty)

Wsparcie językowe dla migrantów Zestaw narzędzi Rady Europy

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

Mick Maslen, Jack Southern – Projekty rysunkowe: badanie języka rysunku

Zespół studentów (autorzy):

Raluca Cupsa, licencjat, III

Stefania Lacramioara Voda, magister I

stopnia Anisia Suciu, magister I stopnia

Alexandra Ion, magister II

Hilde-Johanna Iana-Ebenhoch, licencjat, III

Andrei Flocea, licencjat, III

Alexandra Criste, magister I

Georgiana Capatina, magister I

Vera Belousov, magister I

Caterina Chereches, magister II

Mihaela Stetco, licencjat III

Gizela Sztoika, licencjat III

Daniela Dan, absolwentka

Andra Iuga, licencjat III

MentUwell