Παραδείγματα σχεδιασμού και εφαρμογής δραστηριοτήτων με υπόβαθρο **φορμαλιστικό**

Βασιζόμενες στο φορμαλισμό δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες που σχεδιάζονται στη βάση φορμαλιστικών αισθητικών θεωρήσεων, τα παιδιά διευκολύνονται στο να συλλάβουν και να κατανοήσουν την αισθητικότητα της μορφής ενός θέματος, πράγματος, αντικειμένου και των αναπαραστάσεών του. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να υιοθετούν αισθητικές αποκρίσεις και γενικότερα να αναπτύσσουν αισθητική στάση απέναντι σε όποιο θέμα καλούνται να μελετήσουν και πραγματοποιήσουν με καλλιτεχνικούς τρόπους και μέσα (Broudy, 1994· Smith, 1991). Με βάση τον φορμαλιστικό προσανατολισμό τους, οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τα παιδιά σε μια προσέγγιση των μελετώμενων θεμάτων ως «σημαινουσών μορφών» (“significant forms”) και τα οδηγούν στο να βιώνουν σχετικές με το μελετώμενο κάθε φορά θέμα αισθητικές εμπειρίες (Bell, 1914/1958· Langer, 1953· Barrett, 2017).

Στις βασιζόμενες στο φορμαλισμό δραστηριότητες, τα παιδιά αναζητούν τα αισθητικά στοιχεία του θέματος και τους τρόπους που αυτά συνθέτουν ένα σύνολο. Ξεχωρίζουν την πρωτοτυπία των σχετικών έργων τέχνης, τις ιδιαιτερότητες κατά τη χρήση των υλικών και των τεχνικών σύνθεσης της μορφής των αισθητικών ερεθισμάτων με τα οποία ασχολούνται. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών **τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που έχει ως αντικείμενο τη μορφή του θέματος και ασχολούνται με την ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν τη μορφή αυτή.** Το παιχνίδι αυτό λειτουργεί με τρόπο αυτοτελικό, προσφέροντας ικανοποίηση επειδή βιώνεται ως παιχνίδι.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που ο σχεδιασμός τους έχει βασιστεί στις φορμαλιστικές θεωρήσεις της τέχνης, δημιουργούν καταστάσεις όπου τα παιδιά ερευνούν χαρακτηριστικά όπως η αισθητική δομή, η μορφική ποικιλία, οι αισθητικές ποιότητες, η καθαρότητα των μορφικών στοιχείων, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα κ.ά. και διατυπώνουν τη γνώμη τους πάνω σε αυτά. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αξιοποιούνται ώστε τα παιδιά να διδάσκονται θέματα σχετικά με την ιστορία των τεχνών, να εξασκούνται σε διάφορες καλλιτεχνικές τεχνικές, να αναπτύσσουν δεξιότητες αισθητικής απόκρισης, να καλλιεργούν τις κριτικές τους ικανότητες και να διευρύνουν την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης.

Πρακτικά, οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται στη βάση ενός φορμαλιστικού μοντέλου, ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξασκούνται στην ανίχνευση και διάκριση των μορφικών χαρακτηριστικών ενός θέματος, να δημιουργούν έργα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, υλικά και τεχνοτροπίες και να σχολιάζουν σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και τη μορφή των έργων.

Οι συζητήσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, με δεδομένη την ηλικία των παιδιών, σχεδιάζονται έτσι ώστε το σχεδιαστικό τους σχήμα να ταιριάζει με αυτό που ο Barrett (2017) ονομάζει «καλές, φρέσκιες, προσωπικές, ατελείς συζητήσεις». Η θεματολογία αυτών των συζητήσεων καθοδηγείται από ερωτήσεις όπως:

• Πώς είναι διαμορφωμένο το έργο;

• Τι στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί;

• Ποια στοιχεία του το κάνουν να ξεχωρίζει (υλικά, ποιότητες, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, χρώματα, σχήματα, μεγέθη, κινήσεις, ήχοι κ.λπ.);

• Ποια είναι τα δομικά του χαρακτηριστικά;/ σε ποια μέρη θα μπορούσε να χωριστεί;

• Ποια άλλα έργα παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά;

• Ποιες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ τους;

• Τι είδους δεξιότητες πρέπει να κατέχει κάποιος για να δημιουργήσει έργα με τέτοια χαρακτηριστικά;

• Παρατηρούνται στοιχεία κάποιων ρευμάτων της τέχνης (π.χ. ρομαντισμός, αφαίρεση, ρεαλισμός, υπερρεαλισμός);

• Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές στη μορφή του έργου;

• Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσε να παρουσιαστεί το ίδιο θέμα;

Στο Διάγραμμα ροής που ακολουθεί αποτυπώνονται συνοπτικά τα στάδια που προτείνονται ως κατάλληλα για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στις οποίες αξιοποιούνται ως υπόβαθρο οι φορμαλιστικές θεωρήσεις των τεχνών. Αρχικά ξεχωρίζουν κάποιες χρήσιμες για τον λόγο αυτό θεωρητικές απόψεις, στη συνέχεια αναφέρονται οι μαθησιακοί στόχοι που σχετίζονται και παρατίθενται πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση, περιγράφονται ενδεικτικά μοντέλα δραστηριοτήτων στον σχεδιασμό των οποίων έχουν τηρηθεί αυτά τα βήματα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ:

Σχεδιάζοντας βιωματικές δραστηριότητες ενσωμάτωσης των τεχνών που βασίζονται στη θεώρηση της τέχνης ως μορφή

ΦΟΡΜΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

• Η τέχνη ορίζεται ως «σημαίνουσα μορφή»

• Η τέχνη είναι αυτόνομη

• Η αξία των έργων τέχνης συναρτάται με την πρωτοτυπία της χρήσης των μορφικών στοιχείων, των υλικών και των αρχών σύνθεσης

• Οι αισθητικές ποιότητες των έργων τέχνης συνδέονται με τα μορφικά χαρακτηριστικά τους

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με διάφορα πεδία τέχνης

• Κατάκτηση γνώσεων σχετικών με διάφορα πεδία τέχνης

• Διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων

• Επαφή με έργα τέχνης

• Εξοικείωση με τα μορφικά/αισθητικά χαρακτηριστικά των έργων τέχνης

• Καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης απέναντι στην αισθητικότητα της μορφής

• Κατανόηση του φαινομένου της τέχνης

• Ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων

• Βίωση αισθητικών εμπειριών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

• Τα παιδιά ασκούνται στην αισθητική διαχείριση του διδασκόμενου θέματος και των μορφικών χαρακτηριστικών του

• Τα παιδιά δημιουργούν έργα σε σχέση με ένα θέμα, χρησιμοποιώντας διάφορους κώδικες, διάφορες τεχνικές και διάφορα υλικά

• Τα παιδιά σχολιάζουν τη μορφή και τους τρόπους κατασκευής των αισθητικών αναπαραστάσεων του θέματος

• Τα παιδιά διδάσκονται ιστορία των τεχνών, έννοιες και ορολογία γύρω από τις τέχνες, κ.ά. παρόμοια θέματα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:

• **Έργα τέχνης**: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ένα έργο τέχνης που το συσχετίζει με το διδασκόμενο θέμα (π.χ. έναν πίνακα, ένα μουσικό έργο) και δίνει πληροφορίες για τον καλλιτέχνη, την αντίστοιχη ιστορική περίοδο της τέχνης, το ρεύμα τέχνης στο οποίο ανήκει το έργο, κ.ά. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τα στοιχεία που διδάσκονται και να διατυπώσουν κρίσεις σχετικές με το πώς τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο έργο.

• **Λογοτεχνικά είδη**: Τα παιδιά καλούνται να βρουν και να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα ένα ανάγνωσμα σχετικό με το διδασκόμενο θέμα. Ο εκπαιδευτικός συζητά με τα παιδιά για την τέχνη της λογοτεχνίας και τους μαθαίνει τα διάφορα είδη λογοτενικής παραγωγής (π.χ. ποίημα, παραμύθι, διήγημα, μυθιστόρημα) με αφορμή το ανάγνωσμα που παρουσιάζει κάθε παιδί.

• **Ενεργητική ακρόαση**: Κατά την ακρόαση ενός τραγουδιού σχετικού με το διδασκόμενο θέμα, ζητιέται από τα παιδιά να κινούνται στον ρυθμό όταν ακούγεται φωνή που τραγουδά, και να μένουν ακίνητα όταν ακούγονται μόνον μουσικά όργανα. Μετά γίνεται συζήτηση για τη δομή του τραγουδιού (π.χ. κάθε πότε έχει μέρος ορχηστρικό και κάθε πότε φωνητικό, ποιο μέρος ονομάζεται «κουπλέ» και ποιο «ρερφραίν»).

• **Δεξιοτεχνία**: Κατά τη διδασκαλία ενός θέματος (π.χ. τα καιρικά φαινόμενα), τα παιδιά προσπαθούν να αποτυπώσουν σε χαρτί του μέτρου κάτι σχετικό, το οποίο προαπαιτεί τεχνικές γνώσεις από την πλευρά τους (π.χ. ένα ομιχλώδες τοπίο). Κατά την προσπάθεια, διδάσκονται τις απαιτούμενες τεχνικές. Η διαδικασία υποστηρίζεται από την προβολή ενδεικτικών έργων τέχνης.

• **Αισθητικός σχολιασμός**: Τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τα σχόλιά τους για διάφορα έργα τέχνης που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό ως σχετιζόμενα με το διδασκόμενο θέμα. Η αξιολόγηση αυτή περιέχει λεκτική, αλλά και μη λεκτική έκφραση των παιδιών, τα οποία εξηγούν την κρίση τους για ένα έργο και εμπνεόμενα από αυτό δημιουργούν δικά τους αισθητικά έργα. Στο τέλος της δραστηριότητας, τα παιδιά συγκρίνουν τα έργα τους και τα ομαδοποιούν.

• **Συμπληρώματα**: Τα παιδιά δημιουργούν μια ζωγραφιά, στην οποία αναπαριστούν ρεαλιστικά-περιγραφικά ένα στοιχείο του διδασκόμενου θέματος. Μετά συμπληρώνουν τη ζωγραφιά, έτσι ώστε να θεωρούν ότι ομορφαίνουν τη μορφή του θέματος (π.χ. το γράφημα /ο/ το χρωματίζουν και το εντάσσουν σε ένα περιβάλλον με άλλα /ο/ διαφορετικών μεγεθών, ή το μετατρέπουν σε ήλιο ή το εξελίσσουν σε ρόδα ποδηλάτου, ή σε ένα πρόσωπο κ.λπ.). Γίνεται συζήτηση με επίκεντρο τις διαφορετικές μορφικές εξελίξεις του αρχικού σχήματος.

• **Puzzle**: Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε μία από αυτές να τραγουδήσει ένα μέρος ενός γνωστού τραγουδιού, το οποίο σχετίζεται με το διδασκόμενο θέμα. Ένα παιδί, χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο που το τραγούδι έχει διαμοιραστεί, αναλαμβάνει να ακούσει το μέρος κάθε ομάδας και να βάλει τις ομάδες στη σειρά, ώστε να ακουστεί σωστά το τραγούδι.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων με διάφορα θέματα

Παράδειγμα δραστηριοτήτων με θέμα το νερό

Έργα τέχνης σχετικά με το θέμα
Τα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκάλου και των γονέων τους, αναζητούν έργα τέχνης (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, τραγούδια, παραμύθια) στα οποία αποτυπώνεται το υδάτινο στοιχείο. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο, στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στα σπίτια των παιδιών και αλλού. Κάποια από τα έργα παρουσιάζονται και αποτελούν αφορμή συζήτησης πάνω στις μορφές και τους τρόπους αναπαράστασης του κύκλου του νερού και γενικότερα του υδάτινου στοιχείου. Τα παιδιά μαθαίνουν πληροφορίες για το κάθε έργο και το δημιουργό του και καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα γούστα τους. **Η θεωρητική βάση αυτής της δραστηριότητας είναι φορμαλιστική**.

Παράδειγμα δραστηριοτήτων με θέμα το σουρεαλισμό

Αναπαραγωγή Ο πίνακας του Joan Miró’ *Το Καρναβάλι του Αρλεκίνου*(1925) παρουσιάζεται στην τάξη.
Ζητάμε από τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά τον πίνακα, να επιλέξουν το καθένα από ένα μικρό μέρος του έργου και να το ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τα ίδια σχήματα, χρώματα και μεγέθη. Αφού τελειώσουν, ένα-ένα παιδί τοποθετεί τη ζωγραφιά του σε μια οριζόντια επιφάνεια ακολουθώντας τη χωροταξία του πίνακα έτσι ώστε, με τις δικές τους ζωγραφιές, να ανασχηματίσουν τον πίνακα του Μιρό. Για κάθε ζωγραφιά καθενός παιδιού, τα υπόλοιπα παιδιά αναζητούν το μέρος του πίνακα που αποτυπώνει και συγκρίνεται με αυτό. **Η θεωρητική βάση αυτής της δραστηριότητας είναι φορμαλιστική**.