

Πώς να χρησιμοποιήσετε την αφήγηση ιστοριών για εργαστήρια τέχνης

Σκοπός

Αυτό το πρακτικό φύλλο έχει ως στόχο να εισάγει την αφήγηση ιστοριών στην έννοια των τεχνών. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να βοηθήσει να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στον κόσμο της τέχνης, δημιουργώντας μια γέφυρα που διευκολύνει την καλλιτεχνική έκφραση των ατόμων με δυσκολίες και καταρρίπτει τις διαφορές προωθώντας την ένταξη.

- ✓ Να ανακαλύψετε τι είναι η αφήγηση ιστοριών
- ✓ Να χρησιμοποιήσετε την αφήγηση ιστοριών για να εισαγάγετε τους μαθητές στον κόσμο της τέχνης
- ✓ Να αναλύσετε διαφορετικούς τρόπους χρήσης της αφήγησης ιστοριών

Θα χρειαστείτε:

- Αντικείμενα έμπνευσης για την αφήγηση ιστοριών, όπως περιοδικά ή εγχειρίδια
- Αντικείμενα έμπνευσης για την αφήγηση ιστοριών, όπως περιοδικά ή εγχειρίδια
- Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο

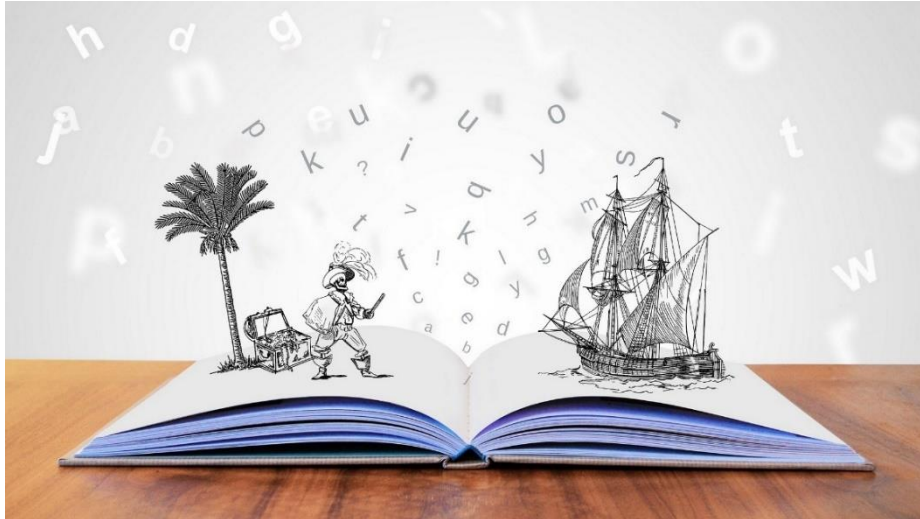
Προκλήσεις και πλαίσιο

Η μεθοδολογία της αφήγησης ιστοριών αποσκοπεί στην **υποστήριξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης μέσω μιας διασκεδαστικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης της τέχνης**. Αυτή η μεθοδολογία έχει θετικές

πρακτικές στον κόσμο της τέχνης, καθώς οι καλλιτέχνες ανέκαθεν αφηγούνταν ιστορίες σε όλη την ιστορία. Επιπλέον, οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει την τέχνη για να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες, τις φαντασιώσεις και τη μυθολογία τους, από τις ζωγραφιές των σπηλαίων μέχρι τα μυθιστορήματα.

Ως εκ τούτου, οι οπτικές αφηγήσεις, όπως τα παραμύθια, μπορούν να αποτελέσουν ένα **εξαιρετικό θέμα για ένα έργο τέχνης**. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να γίνουν ταυτόχρονα δημιουργικοί αφηγητές και καλλιτέχνες, προωθώντας την ένταξη και καταρρίπτοντας τις διαφορές. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι οι ιστορίες έχουν περάσει από τη μία γενιά στην άλλη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Ορισμένες από αυτές τις ιστορίες λέγονταν προφορικά, ενώ άλλες λέγονταν οπτικά σε τοίχους, υφάσματα και χαρτιά. Λόγω της παγκόσμιας απήχησής της, η αφήγηση ιστοριών μπορεί να βρεθεί σχεδόν σε κάθε πολιτισμό.

Προσαρμογή

Οι ιστορίες έχουν συνοδεύσει την εξέλιξη της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα. Η αφήγηση ιστοριών τραβάει τις χορδές της καρδιάς των ανθρώπων, δημιουργώντας μια θετική ή αρνητική αντίδραση. Πραγματική ένταξη σημαίνει να επιτρέπουμε, να ακούμε και να ανταποκρινόμαστε στην ιστορία κάθε μαθητή. Οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν την αίσθηση της αποδοχής και του ανήκειν γι' αυτό που είναι, όχι γι' αυτό που η κοινωνία πιστεύει ότι πρέπει να είναι. Η δέσμευση των μαθητών εξαρτάται επίσης από τη θετική αφήγηση ιστοριών. **Η εμπλοκή είναι επιλογή του μαθητή και ο μαθητής θα εμπλακεί μόνο αν αισθάνεται ότι η τρέχουσα κατάστασή του οδηγεί την ιστορία του προς τη σωστή κατεύθυνση.** Οι μαθητές πρέπει επίσης να πιστεύουν ότι μπορούν να συσχετιστούν με την αφήγηση ιστοριών που συμβαίνει γύρω τους, να μοιραστούν ουσιαστικές εμπειρίες και να νιώσουν συνδεδεμένοι με τις ιστορίες των συναδέλφων τους. Και αν οι εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί στο να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες τόσο επιτυχιών όσο και δυσκολιών, αυτό τους κάνει πιο "ανθρώπινους", βοηθώντας τους να συνδεθούν με την τάξη τους σε πιο προσωπικό επίπεδο. Η αφήγηση ιστοριών είναι επίσης ένα κρίσιμο μέρος της αναγνώρισης της επιτυχίας. Όταν γιορτάζετε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα ενός μαθητή, είναι σημαντικό να λέτε την ιστορία του και να επιτρέπετε στους άλλους να μοιράζονται τις ιστορίες

και τα ανέκδοτά τους για το πρόσωπο που τιμάται. Αυτό κάνει τα επιτεύγματά τους να "ζωντανεύουν", δείχνοντας αποτελεσματικά πώς μοιάζει το "καλό", ενώ παράλληλα επιτρέπει τη δημιουργία συναισθηματικών συνδέσεων στην τάξη.

Η συναρπαστική αφήγηση ιστοριών περιλαμβάνει την τήρηση μερικών **κατευθυντήριων γραμμών** που βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν στη δραστηριότητα, παρακινώντας τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς.

Πρώτα απ' όλα, όταν συνθέτετε την πλοκή σας, **βεβαιωθείτε ότι κάθε μέρος της ιστορίας είναι απαραίτητο για το τέλος**. Κάθε χαρακτήρας, σημείο ή αρχή πρέπει να σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το κεντρικό θέμα. Ό,τι δεν επηρεάζει με κάποιον τρόπο (άμεσα ή έμμεσα) την έκβαση μπορεί να αφαιρεθεί από την ιστορία. Είναι επίσης **απαραίτητο να παρουσιάσετε ένα πρόβλημα που να ενθαρρύνει τον μαθητή να ακούσει**.

Σκεφτείτε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γράψετε μια αφήγηση με ένα θέμα στο μυαλό σας. Αντ' αυτού, **γράψτε πρώτα την ιστορία με όλα τα σημεία που θέλετε να καλύψετε- όταν τελειώσετε, απομακρυνθείτε για λίγο από την ιστορία για να δείτε αν μπορείτε να σκεφτείτε ένα θέμα**. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η αναφορά σας αναφέρεται σε επεισόδια από το παρελθόν. Η ιστορία μπορεί να είναι ένα βαρετό θέμα χωρίς πολλές εφαρμογές στην πραγματική ζωή. Τα θέματα βοηθούν στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Να θυμάστε ότι οι περίπλοκες ιστορίες δεν είναι απαραίτητα καλύτερες. Εάν το κοινό σας είναι νεαρό, μια απλή ιστορία είναι η καλύτερη επιλογή. **Κρατήστε ενεργή τη βλεμματική επαφή**, καθώς είναι ένας από τους σημαντικότερους μη λεκτικούς τρόπους σύνδεσης με άλλους ανθρώπους. Όχι μόνο βοηθά στην υποστήριξη της προσοχής ενός μαθητή, αλλά μεταδίδει επίσης μια αίσθηση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Για παράδειγμα, αν διδάσκετε επιστημονικές ή μαθηματικές έννοιες, επιλέξτε μία ή

δύο λέξεις που οι μαθητές σας δεν έχουν ξανακούσει. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να διευκρινίσετε τη σημασία αυτών των λέξεων πριν τις χρησιμοποιήσετε στην ιστορία. Τα δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. **Η ελαχιστοποίηση του λεξιλογίου θα μειώσει τη δύναμη του λογαριασμού σας.** Μεγάλη βοήθεια προσφέρει η χρήση της κίνησης, ως παραμυθιάς, και μπορείτε να ζωγραφίσετε εικόνες με το σώμα σας, χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια, τα πόδια και το κεφάλι σας. Ομοίως, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να κάνουν κινήσεις κατά τη διάρκεια ορισμένων σημείων της ιστορίας.

Εξίσου σημαντικό είναι να κάνετε **παύσεις**, καθώς οι άνθρωποι συχνά μιλούν πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος, γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας. Η χρήση ενός διαλείμματος σε κρίσιμες στιγμές της περιγραφής δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν τις πληροφορίες αναλογιζόμενοι κριτικά την εξήγηση. **Η αλλαγή της φωνής με διαφορετικούς χαρακτήρες** βοηθά στη διατήρηση της προσοχής και κάνει τους χαρακτήρες πιο αξιομνημόνευτους, όταν τους προσδίδει προσωπικότητα. Σκεφτείτε ότι όταν μπορείτε να αφηγηθείτε μια ιστορία που παρέχει λύση σε ένα πρόβλημα, η εξιστόρηση είναι πιο πιθανό να έχει πιο έντονο νόημα λύνοντας μια κατάσταση της πραγματικής ζωής. Επίσης, πριν αφηγηθείτε μια ιστορία, πρέπει να γνωρίζετε το τέλος. Να ξέρετε πού πηγαίνετε, ώστε η αφήγησή σας να μην παίρνει μονοπάτια που αποσπούν την προσοχή των ακροατών σας.

Όταν προετοιμάζετε την αναφορά σας, ενεργοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις, διότι όσο περισσότερο ξεκινά ένα επίπεδο, τόσο πιο αξιωματικό γίνεται. Για να προσκαλέσετε τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν, **ανοίξτε πρόσκληση για ερωτήσεις σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας**. Όταν οι μαθητές σας μπορούν να προσφέρουν τις προβλέψεις τους, εμπλέκονται περισσότερο στο μέλλον και στο τέλος της ιστορίας για να δουν αν είχαν δίκιο. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον για την έκθεσή σας. Βρίσκεστε στο δάσος, στην έρημο, σε ένα μικρό σπίτι δίπλα στη θάλασσα ή στο διάστημα; **Περιγράψτε το περιβάλλον, τον καιρό ή τις επικρατούσες συνθήκες**. Η χρήση της μουσικής είναι ζωτικής σημασίας, διότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εκμάθησης και απομνημόνευσης μεγάλων λιστών. Τα τραγούδια έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την ιστορία για να βοηθήσουν τους πολιτισμούς να διατηρήσουν τις παραδόσεις και τα ιστορικά γεγονότα. "Αυτό που θα μπορούσε να είναι αδύνατο να κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίς μουσική (όπως η απομνημόνευση του περιοδικού πίνακα των στοιχείων) γίνεται εφικτό όταν δημιουργείτε ένα τραγούδι με επαναλαμβανόμενο ρεφρέν" (DeWilde Jordan, 2019). Τέλος, γράψτε ένα

χρονοδιάγραμμα των γεγονότων για να παρακολουθείτε τη σειρά- μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ένα άδειο χρονοδιάγραμμα στον πίνακα και, **ενώ αφηγείστε την ιστορία, να προσθέσετε τα κρίσιμα γεγονότα καθώς συμβαίνουν.**

Πρακτικά παραδείγματα και έμπνευση

Τα οφέλη από την εισαγωγή της αφήγησης στο σχολικό περιβάλλον είναι πολλαπλά, αλλά είναι απαραίτητη για την ένταξη. Είναι μια υποχρεωτική επιλογή, που προκύπτει από την έντονη δραστηριότητα με την οποία οι πιο καινοτόμες τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας. Ως εκ τούτου, η αφήγηση που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση και την εμπάθυνση των κλασικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εκπαίδευση. Σε τάξεις όπου χρησιμοποιείται η αφήγηση ιστοριών, έχουν καταγραφεί σημαντικές βελτιώσεις στη μάθηση.

Για να εισαχθεί η αφήγηση στα σχολεία και να συμβαδίσει με την ψηφιοποίηση των νέων γενεών, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η χρήση ενός προγράμματος ψηφιακής αφήγησης. Έχουμε επιλέξει το πιο κατάλληλο για τη διδασκαλία στα σχολεία, το Storybird.com. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτό το φανταστικό εργαλείο ως δωρεάν σταθμός συγγραφής για τους μαθητές, βοηθώντας στην τόνωση διαφόρων εργασιών γραφής ή στην ομαδική εργαστηριακή εργασία. Η αφήγηση συνδέεται επίσης εύκολα με πολλαπλά σχολικά μαθήματα- χρησιμοποιώντας λίγη φαντασία μπορεί να βοηθήσει την ιστορία, τις φυσικές επιστήμες, ακόμη και τα μαθηματικά.

Το Storybird παρέχει στους χρήστες μηνιαίες προκλήσεις που βοηθούν τους μαθητές να σκεφτούν διαφορετικές τεχνικές αφήγησης, μια συγκεκριμένη εικονογράφηση ή να χρησιμοποιήσουν οδηγούς ή διαδραστικά μαθήματα για να οδηγήσουν τους μαθητές σας να μάθουν κάτι νέο για τη γραφή. Αυτοί οι οδηγοί και τα μαθήματα διδακτέας ύλης προσφέρουν στους μαθητές δομημένα μαθήματα και δραστηριότητες και κάποια χαρακτηριστικά μπόνους (π.χ. περισσότερες προκλήσεις και αυτοκόλλητα). Για τους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών και η διόρθωση και αναθεώρηση ιστοριών που υποβάλλονται από τον δωρεάν λογαριασμό της τάξης.

Πρόσθετοι πόροι

<https://storybird.com/>

<https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-benefits-tips>

https://www.researchgate.net/publication/349759776_Storytelling_Techniques

<https://storytellingschools.com/>

<https://theartofeducation.edu/2019/06/21/creative-storytelling-in-the-art-room/>

