

Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Autor: [Wiesław Karolak](#)

Książka powstała z chęci podzielenia się doświadczeniami z pracy artystycznej, pedagogicznej, arteterapeutycznej i twórczej związanej z istotą kształtowania się podmiotowości człowieka.

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza to wstęp i krótkie rozważania teoretyczne na temat arteterapii i pracy w obszarze myślenia twórczego związanego z kształtowaniem się istoty człowieka podmiotowego. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizowane były przez wiele lat w różnych wersjach, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczestników kursów, studiów, warsztatów. Realizacje przebiegały w wielu miejscach w kraju i za granicą.

Znajdujące się w książce ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każde ćwiczenie sprawdzone zostało w działaniu wiele razy. Kolejno nanoszone były zmiany w scenariuszach, notowano wszelkie uwagi i refleksje uczestników. W każdym ćwiczeniu podano precyzyjne polecenie, opis przebiegu realizacji, formę prezentacji, potrzebne materiały, bibliografię, przykłady artystów działających w podobnych mediach i opisy prac wybranych uczestników.

Często pierwszy etap ćwiczenia zawiera wizualizację, relaksację bądź działania pobudzające. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co pozwala na ich lepsze zrozumienie i odczucie atmosfery oraz przybliżenie powstałych rezultatów.

Książka stanowi ofertę dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać mogą wszyscy, którzy prowadząc grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Rozdział 2. Scenariusze ćwiczeń i warsztatów

1. Oglądanie (wzrok)

1.1. Dłonie

1.2. Uwaga. Doceniaj małe rzeczy

1.3. Rama. Obrazy w ramach i poza ramami

2. Dotyk

2.1. Dotknięcia. Historia naturą pisana – frottage

2.2. Sztuka milczenia

2.3. Przydasie

3. Węch i smak

3.1. Owoce

3.2. Pachnąca i smaczna

3.3. Kwiaty

4. Rysunek

4.1. Rysowanie powietrzem

4.2. Koncentracja uwagi

4.3. Spotkanie z cieniem

5. Malarstwo

5.1. Pogoda ducha. Malowanie dziesięcioma palcami

5.2. Istota postrzegania. Zrozumieć Beuysa – zrozumieć siebie

5.3. Chmury

6. Rzeźba

6.1. Buty

6.2. Patyki, patyczki

6.3. Jesteś jak...? Jak zwierzę? A może jak ptak? Ryba? Gad?

7. Collage (kolaż)

7.1. Trzy portrety głowy

7.2. Gazetowy portret

7.3. Emocje

8. Mandala

8.1. Mandala. Moje ja

8.2. Warzywa (na talerzu podane)

8.3. Mandala analityczna

9. Książka artystyczna

9.1. Pop-up book. Książka z ilustracjami 3D

9.2. Origami book

9.3. Historia w pudełku zamknięta

10. Land art

10.1. Ziemią malowane

10.2. Liście

10.3. NieZWYKŁY obraz

11. Upcykling

11.1. Plastik fantastik

11.2. Tape art

11.3. Zwykły obraz. Byle co. To jest to

12. Performance (performace art)

12.1. Jabłko

12.2. Marchew, marchewka

12.3. Ze sznurkiem

13. Działania interaktywne (sztuka interaktywna)

13.1. Prawda czy fałsz. W lustrze – $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

13.2. Nasze portrety

13.3. Ja, Ty, my. Tu i teraz

13.4. Z głową