

Opis

Książka stanowi poradnik dla nauczycieli, arteterapeutów, metodyków i studentów zajmujących się pracą artystyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zawiera scenariusze dwudziestu pięciu ćwiczeń. Ich struktura składa się z kilku stałych części: krótkiej prezentacji problematyki, opisu przebiegu ćwiczenia, polecenia pewnych refleksji przy pokazie, określenia grupy wiekowej uczestników oraz miejsca, materiałów i czasu trwania poszczególnych zadań. Następnie autor przedstawia opisy realizacji oraz uwagi i refleksje uczestników. Wszystkie ćwiczenia są klarownie przygotowane jako materiał inspiracyjny dla czytelnika, który w czynny sposób chciałby z nich skorzystać.

Autor

Wiesław Karolak

prof. dr hab. - ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), gdzie prowadzi założoną przez siebie Pracownię Intermediów. Wykłada na kilku zagranicznych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie w Bolzano we Włoszech. Zajmuje się pracą pedagogiczną (działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi) oraz twórczością własną. Studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Realizuje wypowiedzi artystyczne w wielu mediach sztuki, takich jak obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art, warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych. Otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi za pracę pedagogiczną (2008), Medal Złoty za Długoletnią Służbę za całokształt pracy pedagogicznej (2008), Ziegfeld Award (Światowy Pedagog Roku), USA (1999), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1996) oraz Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1978 i 1984). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld (1999). Wystawiał w galeriach, muzeach, centrach artystycznych, na uczelniach w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (Anglia, Austria, Brazylia, Finlandia, Niemcy, Norwegia, USA, Włochy).

Z recenzji

Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu:

(...) publikacja zawiera wszystkie charakterystyczne wątki intelektualnego i edukacyjno-artystycznego postępowania Wiesława Karolaka. Tekst napisany jest z perspektywy bardzo aktywnego sześćdziesięcioośmioletniego praktyka działań artystyczno-edukacyjnych. Swoją aktywność jako wykładowcy wielu uczelni i autora setek warsztatów twórczych Autor określa jako przygodę, a następnie uściśla i tę przygodę nazywa zabawą. Zabawą posiadającą zasady, poważną i uporządkowaną. Pisze o swoich inspiracjach podróżami i spotkaniami z ludźmi. Zaproponowany sposób myślenia akcentuje rzadko podejmowane kwestie osobistego rozwoju arteterapeuty, edukatora dokonującego się w pracy z drugim człowiekiem.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. ARTETERAPIA. Przygoda i porządek

Rozdział 2. Scenariusze ćwiczeń

- 2.1. Połącz linie
- 2.2. Narysuj kółko
- 2.3. Dot painting, czyli kropka w kropkę
- 2.4. Rysunek węglą
- 2.5. Serwetkowe wspomnienia
- 2.6. Rysunek na papierze ściernym
- 2.7. Trzy drzewa
- 2.8. Poezja konkretna
- 2.9. Nie klamerka i nie spinacz do bielizny
- 2.10. Gazetowa biżuteria
- 2.11. Bałagan
- 2.12. Improwizacja
- 2.13. Z liści na talerzu
- 2.14. Skrzydła
- 2.15. Historia w pudełku
- 2.16. Porażka i sukces
- 2.17. Dwie lalki
- 2.18. Poetyckie opowieści
- 2.19. Wielkanocna książka
- 2.20. Utkana książka
- 2.21. Opowieści o pewnym ołówku
- 2.22. Z nitką, sznureczkiem, sznurkiem
- 2.23. Maska
- 2.24. Ręce, dłonie, palce
- 2.25. Twarz. Oczy, nos, usta...

Rozdział 3. Scenariusze warsztatów

- 3.1. Kamień i słowa
- 3.2. Słowa i przedmioty w złotym koszyku
- 3.3. Naturalna biżuteria
- 3.4. Motanki – gałgankowe czary
- 3.5. Maski, maski, maski...
- 3.6. Sztuka kolorowego widzenia
- 3.7. Redesign – ubrania
- 3.8. Mops
- 3.9. Mona Lisa
- 3.10. Transformacja
- 3.11. Sytuacje NIE absurdalne
- 3.12. Read Line – Nić Ariadny
- 3.13. Domino
- 3.14. Transfer

- 3.15. Totem
- 3.16. THE FREEDOM I MEAN
- 3.17. Zbieranie i porządkowanie
- 3.18. Body art
- 3.19. FIREBIRD, FEUEROGEL, FENIKS
- 3.20. Ryba
- 3.21. JA – Mój portret