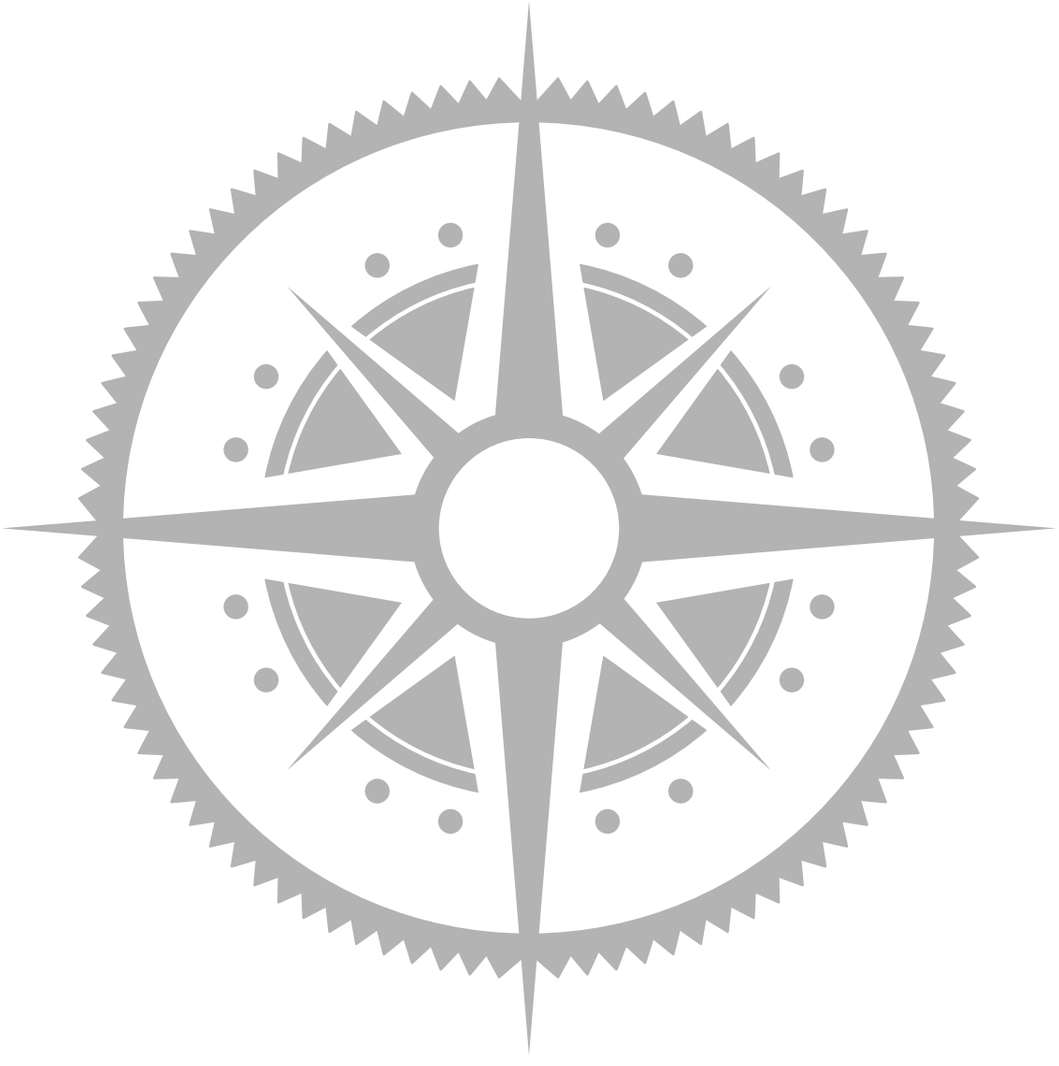
SZTUKA

KOMPAS WSPÓŁPRACY

SZTUKA

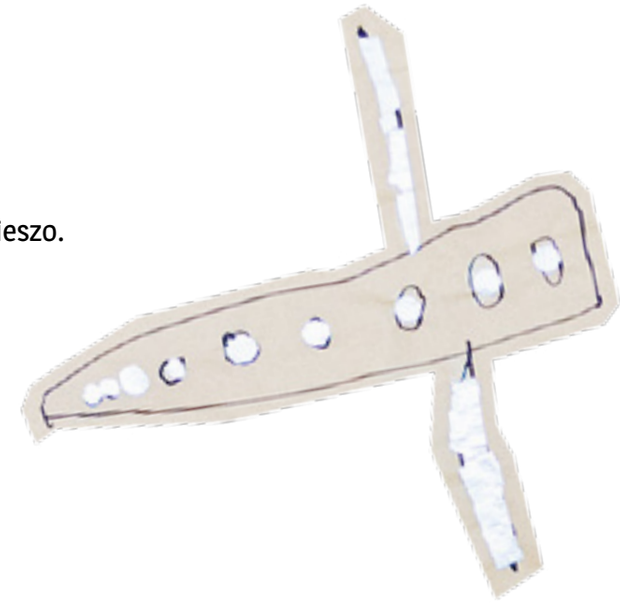

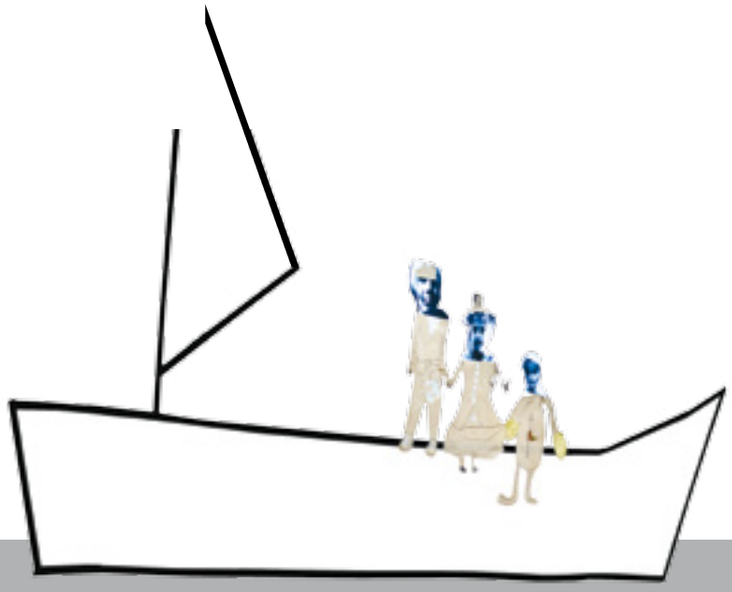
KOMPAS WSPÓŁPRACY

Katowice 2016

ZADANIE DLA DZIECI I – POJAZDY

Dzieci pokazały jak można podróżować.
Wybrały samoloty, statki, ale lubią też poruszać się pieszo.
Stwórz własny pojazd do podróżowania,
użyj nożyczek, papieru i kleju.

KOMPAS WSPÓŁPRACY

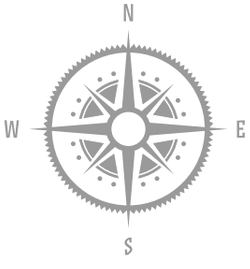
Chcąc podróżować trzeba najpierw obrać właściwy naszemu celowi kierunek, a potem zdecydować, w jaki sposób ma się nasza podróż odbyć. Mam w pamięci stare zdjęcie z projektu FUTURE ARTIST, na którym widać jak dzieci wsiadają do różnych machin, żeby wyruszyć w podróż... w wyobraźnię.

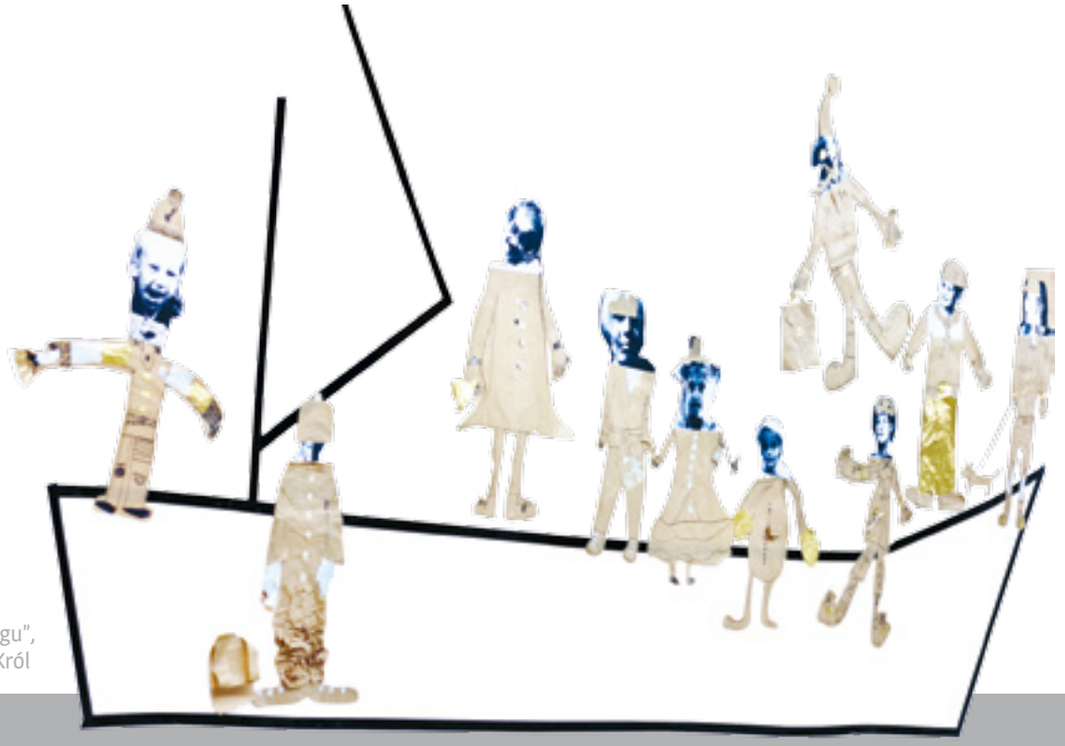
Czasem nawet osoby, które całymi latami eksplorują z pasją obszary sztuki i edukacji, nie zdają sobie sprawy dokąd dany projekt, czyli pewnego rodzaju podróż, ich zaprowadzi.

Wynika to, między innymi, z wielości wątków takich przedsięwzięć. Jeśli zaangażowanie obejmuje i upowszechnianie edukacji kulturalnej i badania technik stosowanych przez artystów, aż po animację społeczną, gdzie sztuka istnieje jako składowa lub efekt wspólnych działań, to bardzo potrzebna jest otwartość na nieznane. Zanurzeni w ten krajobraz, jak podróżnicy, szukamy podobnych poczynań u innych, aby lepiej zrozumieć własne, aby poszerzyć dotychczasowe granice naszych horyzontów, zainspirować się lub podjąć współpracę.

I tak właśnie było z naszym doświadczeniem w trakcie realizacji projektu FUTURE ARTIST w roku 2014. Zaczęliśmy podróżować po Śląsku w poszukiwaniu ośrodków, które na co dzień realizują swoistą politykę „małych kroków". W takich miejscach, które nazwałam wtedy „centrami świata", dzieci i młodzież doświadczają różnych praktyk plastycznych i jednoczą się we wspólnocie pracowni. W kolejnym roku poszerzyliśmy terytorium naszych wędrówek o pracownie artystów dorosłych. Tak rozeznana sieć pracowni dzieci i pracowni dorosłych zaczęła korelować z naszym przedsięwzięciem FUTURE ARTIST. To ciągłe szukanie nowych, ciekawych miejsc, wyprowadziło nas w końcu poza Śląsk i zaczęliśmy wydeptywać ścieżki na obszarze całej Polski. Tak trafiliśmy do Krakowa, Tarnowa, Torunia i Łodzi. Wyboru celów dokonywały dzieci wraz z prowadzącym, kierując się ideą podróży w różnych kierunkach tak, żeby na mapie pojawiła się sieć z Katowicami jako punktem wyjścia.

>>>

Ściana Sztuki Dziecka: „Królowie Śniegu", Katowice 2011, foto. Beata Król

W czterech miastach w Polsce pokazaliśmy w formie wykładów nasze zasoby (dokumentacje zdjęciowe, publikacje i plakaty akcji społecznych), a podczas warsztatów twórczych dla edukatorów, nasze wieloletnie doświadczenia. Ponieważ projekt do tej pory realizowany był tylko na Śląsku, potrzebne było rozszerzenie jego idei, i zrobiliśmy to właśnie w takiej nietypowej, wykładowo-warsztatowej formie. Dzięki temu nawiązaliśmy współpracę w Polsce północnej, południowej, wschodniej i zachodniej.

Dokąd prowadzi nas ta droga? Do powstania ogólnopolskiej sieci projektów edukacji poprzez sztukę, opartej o kontakt osobisty oraz wymianę doświadczeń dzieci i edukatorów. Jednocześnie z wizyt studyjnych zaproszonych do współpracy partnerów, zebraliśmy materiał w formie wydawnictwa wraz z mapą artystyczną, w którym każdy edukator wypowiedział się w dowolnej formie wobec zadanych mu prostych pytań. Wydawnictwo to będzie nawiązaniem do idei Josepha Beuys'a – demokratyzacji sztuki. Artysta ten odnosił się nie tylko do swoich przemyśleń, ale też do doświadczeń grupy osób z którymi współpracował.

Nasza podróż w Polskę uświadomiła nam piękno i różnorodność takich działań, mających często wspólne punkty wyjścia a kompletnie inne realizacje. A to dopiero początek!

Gdy otrzymacie Państwo książkę, wyjmijcie mapę i zaznaczcie swoje działanie, przedsięwzięcie, ośrodek, pracownię i opiszcie je krótko według instrukcji. Prześlijcie na nasz adres, a my przygotujemy wielką wystawę map z całego kraju oraz stworzymy wspólną mapę, gdzie każdy punkt będzie jednakowo istotny. Dzięki temu zyskamy ogląd tworzonych w Polsce artystycznych projektów.

Mapa ta będzie wyznaczać również możliwości współpracy, będzie pokazywać ludzi zjednoczonych sztuką i wzajemną inspiracją, bo: „to my kształtujemy świat wokół siebie, wpływamy na wydarzenia, historię i oblicze współczesnej sztuki. Jesteśmy artystami w swoim życiu" (Joseph Beuys).

Dodatkowym walorem wydawnictwa „Kompas Współpracy" są zadania plastyczne dla dzieci, jakie znaleźć można na kolejnych kartach publikacji.

Ewa Kokot

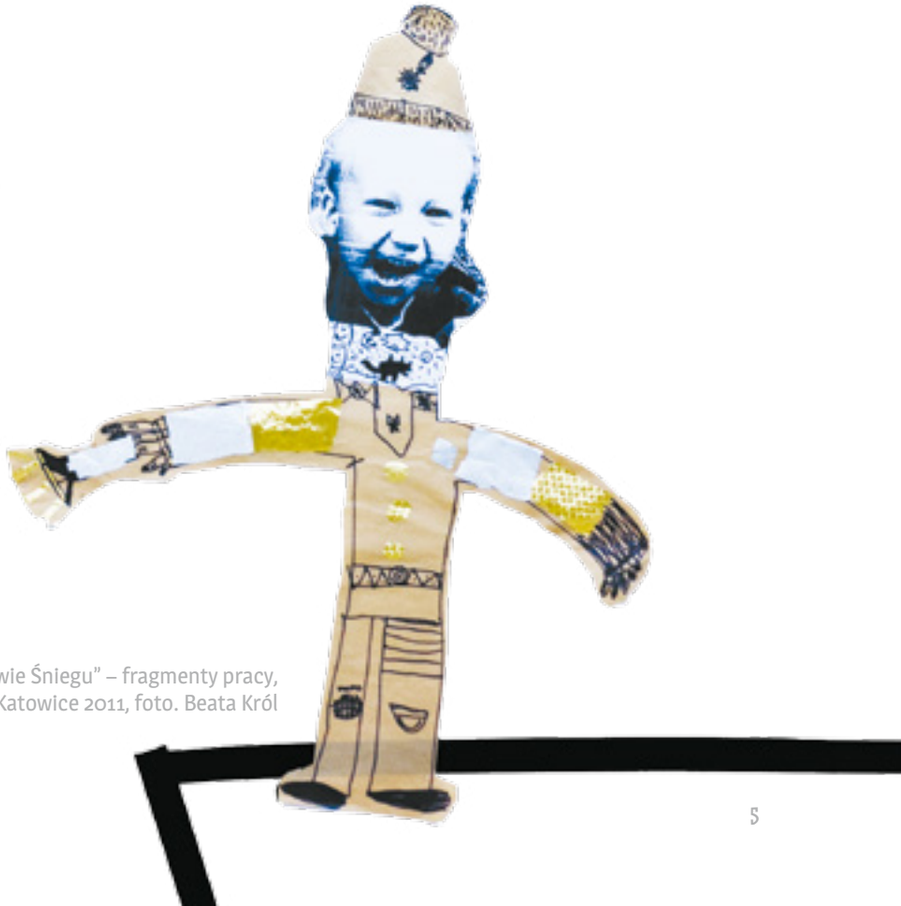

FUTURE ARTIST: „Pracownia projektowa" – fragment pracy, Katowice 2015, foto. Archiwum Ewy Kokot

WSPÓŁPRACA W REALIZACJI PROJEKTU:
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka w Łodzi
Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

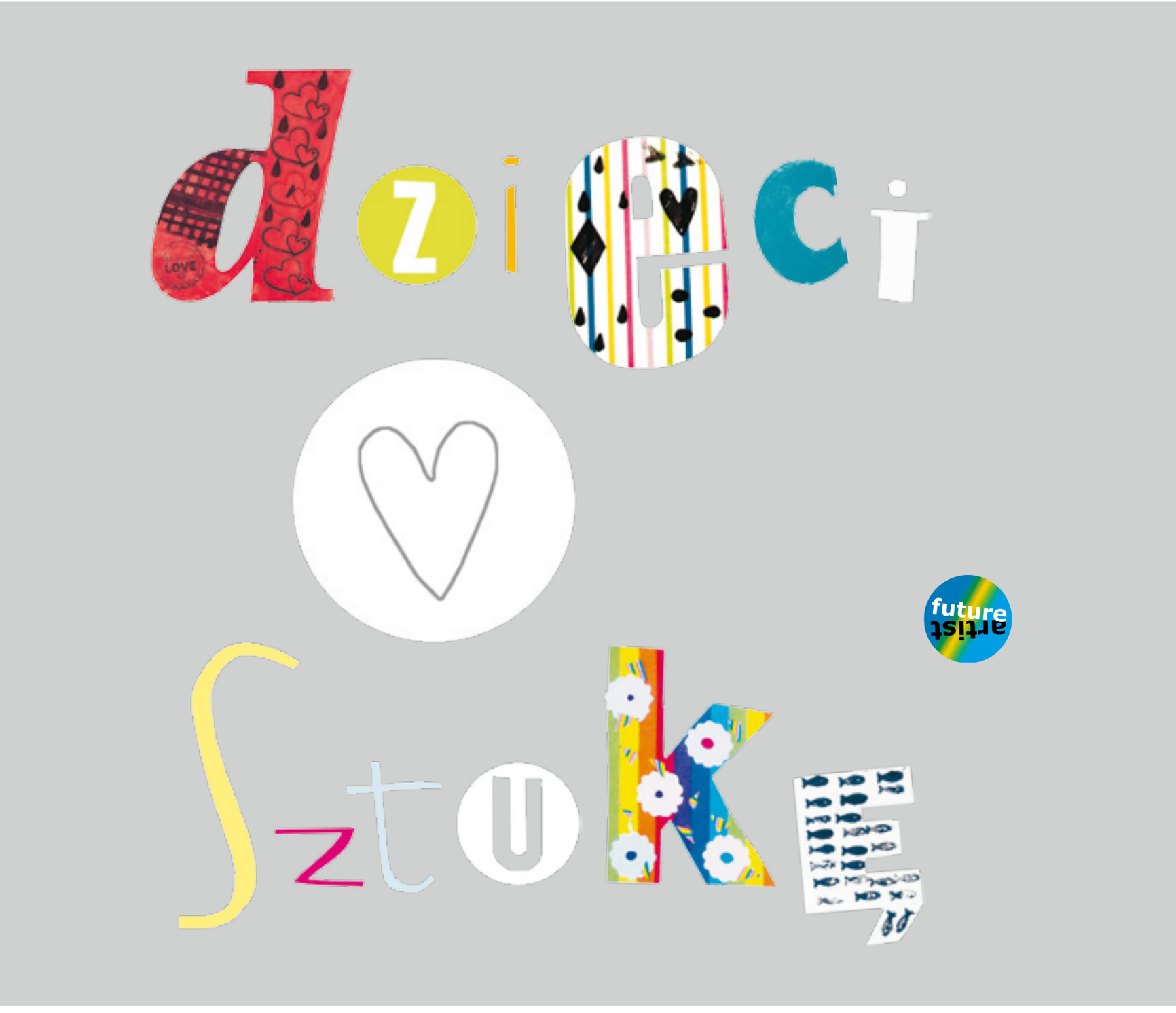
OSOBY ZAPROSZONE DO WSPÓŁPRACY:
Anna Bargiel
Monika Goetzendorf-Grabowska
Ewa Łączyńska-Widz
Dariusz Delik

„Królowie Śniegu" – fragmenty pracy,
Katowice 2011, foto. Beata Król

ZADANIE DLA DZIECI II – DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ

Co roku organizujemy w Katowicach akcję plakatową pt. „Dzieci kochają sztukę”.
W tym roku słowo KOCHAJĄ nie zostało napisane tylko namalowane!
Pokolorujesz je?

1. Odpowiedz na trzy pytania:

   Kim jest artysta?

   Czym jest dla Ciebie animacja?

   Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

2. Stwórz autorski opis realizowanych przedsięwzięć.

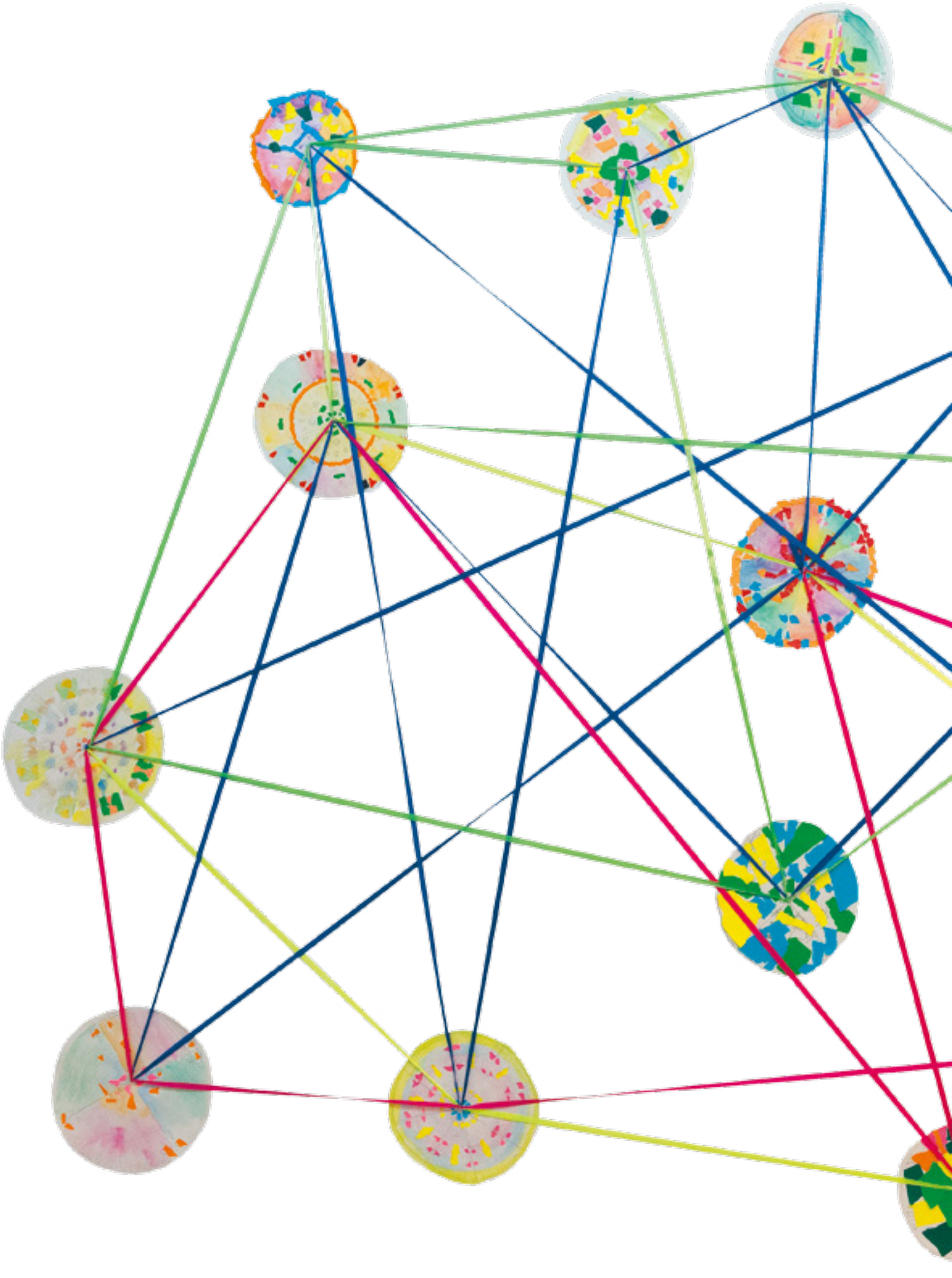
3. Załącz biogram.

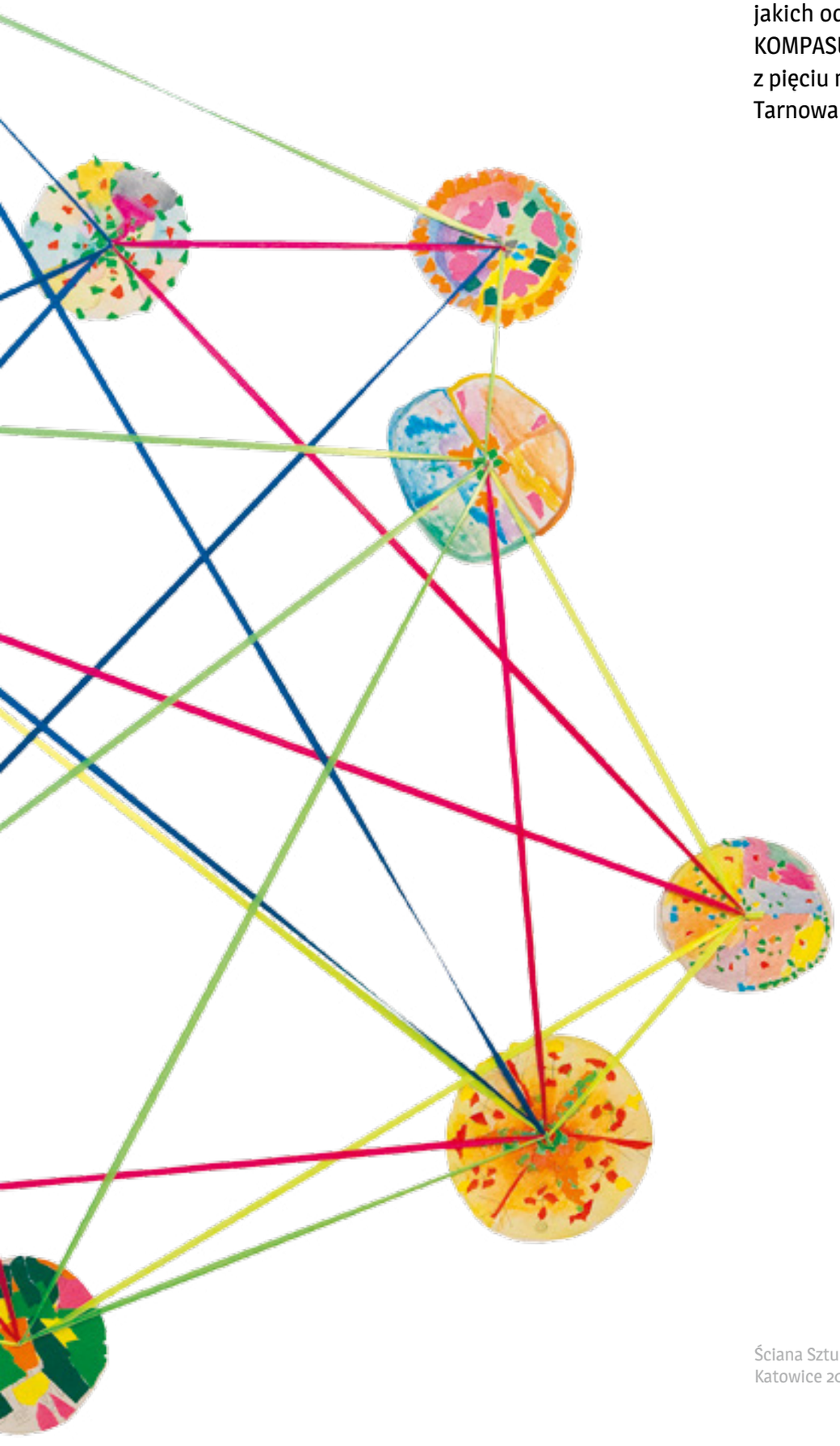
4. Wybierz fotografie ilustrujące działanie.

Nadesłany materiał posłużył do stworzenia ogólnopolskiej mapy inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej i będzie stanowił pierwszy krok do nawiązania ogólnopolskiej sieci współpracy.

Akcja „Dzieci kochają sztukę", Katowice 2016, foto. Iwona Wander

Na kolejnych stronach zobaczysz i przeczytasz jakich odpowiedzi według INSTRUKCJI ARTYSTYCZNEJ KOMPASU WSPÓŁPRACY udzielili edukatorzy sztuki z pięciu miast w Polsce: Katowic, Krakowa, Łodzi, Tarnowa i Torunia.

>>>

Ściana Sztuki Dziecka: „Przemiany", Katowice 2016, foto. Iwona Wander

FUTURE ARTIST
KATOWICE MIASTO OGRODÓW – INSTYTUCJA KULTURY IM. KRYSTYNY BOCHENEK

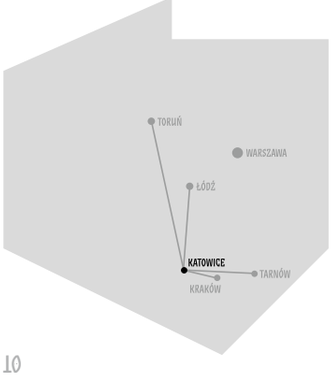

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA

Kim jest artysta?

Aktualność, awangarda, akcja
Robienie, reagowanie, różnorodność
Tworzenie, towarzyszenie, torowanie
Yes!!!
Swoboda, sens, samodzielność
Traktat, teoria, temat
Absolut, abstrakcja, atmosfera

Artysta jest człowiekiem
Artysta jest kobietą lub mężczyzną
Artysta zajmuje się tworzeniem sztuki
Artysta ciężko pracuje
Artysta tworzy dzieła
Artysta pokazuje dzieła
Artysta ma wizję sięgającą dalej niż myślimy
Artysta widzi, czuje i jest uważny

KONTAKT

Ewa Kokot
pasja2@vp.pl

Katowice Miasto Ogrodów –
Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek
Plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice
tel. +48 326 09 03 00
www.miasto-ogrodow.eu

Akcja „Dzieci kochają sztukę”,
Katowice 2016, foto. Iwona Wander

Nowy Pokój Sztuki Dziecka,
Katowice 2016, foto. Ewa Kokot

Prace malarskie wykonane podczas pleneru
z Krzysztofem Ruminem, 2015,
foto. Anastazja Hadyna

Czym jest dla Ciebie animacja?

Jest działaniem skierowanym na drugiego.

Jest przestrzenią porozumienia światów między on i ja.

Jest „wspólnym" skierowanym na „razem", na sztukę,
na wolność, na wzajemne kompromisy i radość.

Animacja jest partnerstwem bycia w pewnej przestrzeni
wspólnie wobec spraw istotnych.

Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

Sztuka ta jest zarówno procesem jak i, po wielu istotnych
poszukiwaniach, wytworem.

Sztuka tworzona przez dzieci i młodych ludzi to pokazywanie
bez skrępowania własnego wewnętrznego świata.

Nie ma w niej nadęcia i przeintelektualizowania. Jest za to
szczerość i bezkompromisowość.

Cała moja praktyka wskazuje, że sztuka dziecka jest jego
poszukiwaniem wolności, harmonii, piękna, oswajania lęku,
poznawania świata.

Jeden z piękniejszych widoków jakiego doświadczam,
to dziecko skupione nad własną pracą twórczą.

[Wypowiedź Ewy Kokot stworzona wraz z dziećmi
z projektu FUTURE ARTIST w wieku 6–12 lat]

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt FUTURE ARTIST został zainicjowany w 2008 roku. Od początku nastawiony jest na systematyczną edukację twórczą dzieci i młodzieży.

Polega on na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości własnej oraz wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych warsztatów w galeriach sztuki, akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich oraz współpracy z artystami polskimi i europejskimi.

Istotne z perspektywy prowadzących jest indywidualne podejście do każdego uczestnika i, poprzez eksponowanie jego prac, rozwijanie w nim samoakceptacji. Projekt ma charakter „rzeźby społecznej" będącej siecią współpracy: dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów, artystów i wreszcie instytucji sztuki oraz placówek oświatowych na Śląsku, w Polsce i Europie. Sieć jest stworzona w celu budowania postaw obywateli kultury.

W tej edycji odnieśliśmy się do ponadczasowej idei Josepha Beuysa mówiącej, że: „Każda istota ludzka to artysta, niezależna jednostka, która ma szansę zmieniać i modelować swoją kondycję, myślenie i struktury, które formują nasze życie i nadają mu znaczenie".

Pokój Sztuki Dziecka: Realizacje „Pracowni działań w przestrzeni" Ireny Imańskiej, Katowice 2016, foto. Arkadiusz Ławrywianiec

Foto. Iwona Wander

O AUTORCE PROJEKTU

EWA KOKOT

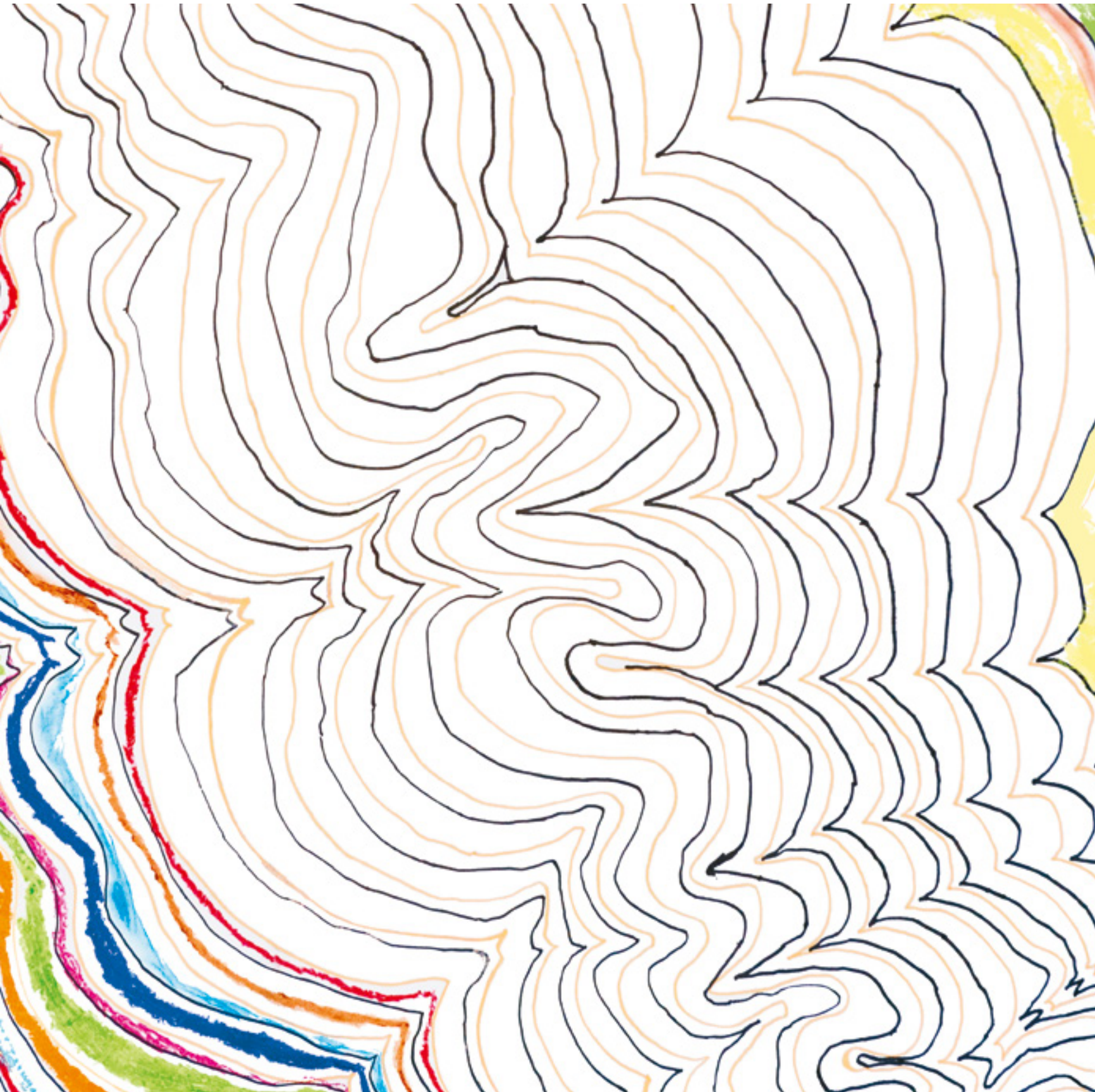
Edukatorka sztuki, animatorka. Z wykształcenia pedagog i historyk sztuki. Od 1989 roku prowadzi autorskie projekty DZIECKO–SZTUKA–KONTAKT. Zrealizowała około 1600 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni zrealizowanych trzech międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę.
Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ.
Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu FUTURE ARTIST i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 roku kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury" oraz powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w 2016 roku. W sferze jej zainteresowań jest wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej. Publikacje: „Portret damy" (2005), „Fortepian czyli gra faktury" (2007), „Księga Pracy Twórczej" (2010), „Nasza Przestrzeń" (2012), „Ścieżka zmysłowa" (2013), „Wielki Album Ważnych Dzieł" (2014), „Dziecko w pracowni – notatki twórcze"(2015). Filmy: „Świat – Oswajanie" (2011), „Future Artist" (2011), „Nasza Przestrzeń" (2012).

FUTURE ARTIST w liczbach:
8 lat działalności projektu.
880 zrealizowanych warsztatów twórczych, akcji, happeningów, pokazów filmowych, spacerów miejskich, debat dziecięcych, spotkań z artystami współczesnymi.
8 książek artystycznych.
47 wystaw sztuki dziecięcej zaprezentowanych w Galerii Ściana Sztuki Dziecka oraz w Brukseli.
29 partnerów: instytucje kultury, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe w Polsce i Europie.

Wybrane osoby zaangażowane w projekt:
Anna Dudzińska – reporterka radiowa; filmowcy: Grzegorz P. Kowalski i Wojtek Stupnicki; projektantki: Katarzyna Goczoł, Joanna Furgalińska, Zofia Oslislo, Magdalena Piwkowska; prof. Katarzyna Olbrycht; artyści: Janusz Byszewski, Tomasz Dąbrowski, Maren Dubnick, Monika Goetzendorf-Grabowska, Joanna Heyda-Rumin, Aneta Hąc, Irena Imańska, Katarzyna Iłyszyn, Małgorzata Jabłońska, Joanna Knapek, Paweł Kula, Marek Kuś, Piotr Lutyński, Maria Parczewska, Krzysztof Rumin; krytycy sztuki: Irma Kozina, Marta Lisok, Jan Trzupek oraz wielu innych.

ZADANIE DLA DZIECI III – NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS

Oto rysunek dedykowany twórczości Owidiusza – wielkiego starożytnego poety. Praca pokazuje chaos, który wg mitologii greckiej stanowił początek świata. Wypełnij pola dowolnym kolorem, użyj farb, kredek lub pasteli.

ZADANIE DLA DZIECI IV – DZIWNA ISTOTA

To stworzenie powstało podczas warsztatów nawiązujących do legend północy. Wiktor powiedział, że tak wygląda skandynawski troll. Ty masz własną wyobraźnię i może trolle wyglądają zupełnie inaczej? Narysuj własnego trolla, możesz używać zwykłego ołówka.

MKBS
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE

Spektakl „Potlacz", Kraków 2015, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, foto. StudioFilmLOVE

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA

Kim jest artysta?

Joseph Beuys czy Andy Warhol twierdzili, że:
„każdy jest artystą".

Z byciem artystą jest jak z byciem dzieckiem: wszyscy nimi byliśmy, ale tylko niektórzy dorośli o tym pamiętają i pielęgnują w sobie ten dar.

Czym jest dla Ciebie animacja?

Animacja to uważność oraz otwartość na spotkanie drugiego człowieka.

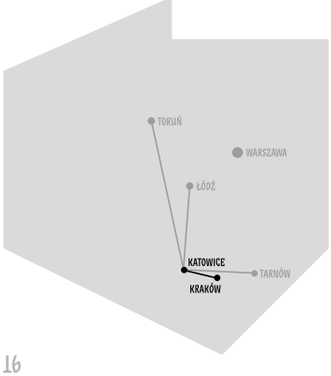
Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

Dzieci i młodzi ludzie mogą nam dorosłym wiele o świecie powiedzieć.

Nie dzielę sztuki na sztukę dzieci / młodzieży i dorosłych, czy sztukę dla dzieci / młodzieży i dla dorosłych.

Coś jest sztuką, bo nas porusza; czyli wywołuje w nas konflikt poznawczy, który pozwala nam się rozwijać, albo tak się nie dzieje.

[Wypowiedź Anny Bargiel]

KONTAKT

Anna Bargiel
bargiel@bunkier.art.pl

Galeria Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków
tel. +48 12 422 10 52
www.bunkier.art.pl

OPIS DZIAŁAŃ

MKBS — MAŁY KLUB BUNKRA SZTUKI

Autorski projekt artystyczno-edukacyjny z dziedziny sztuki współczesnej skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach MKBS inicjujemy spotkania i wspólne twórcze działanie najmłodszej publiczności Galerii (dzieci od 6 do 12 lat) z artystami z różnych dziedzin sztuki w formie warsztatów artystycznych. Ich celem jest nie tylko umożliwienie młodym ludziom swobody ekspresji i wypowiedzi artystycznej czy współpraca z artystami (od początku współtworzącymi to przedsięwzięcie), ale przede wszystkim oddanie głosu młodym uczestnikom kultury i włączenie tego głosu do dyskursu publicznego.

Aby dotrzeć do często pomijanej przez instytucje kultury młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13–18 lat) w ramach działań MKBS rozpoczęliśmy cykl „Poznajmy się!", z którym wychodzimy poza przestrzeń Galerii inicjując działania artystyczne w najbliższym otoczeniu młodych ludzi.

Ideą projektu jest chęć „zarażenia" sztuką współczesną młodych ludzi. Chcemy przez to pokazać młodzieży, że sztuka współczesna sprzyja przełamywaniu barier, wzajemnemu poznaniu, komunikacji i budowaniu pozytywnych relacji.

W ramach MKBS powstała unikatowa kolekcja zabawek zaprojektowanych przez artystów i artystki sztuk wizualnych. Do tej pory zrealizowaliśmy projekty: Agaty Biskup i Przemka Czepurko, Justyny Koeke, Małgorzaty Markiewicz, Bartosza Muchy i Joanny Pawlik.

Prace, których celem jest propagowanie sztuki współczesnej wśród dzieci i rodziców, oprócz wartości artystycznych posiadają także walory edukacyjne. Powstały przedmioty na granicy obiektu sztuki, odbiegające zarówno formą, jak i wykonaniem od zabawek dostępnych w sprzedaży masowej. Każda zabawka sygnowana jest nazwiskiem autora oraz logo MKBS i powstaje w limitowanej edycji.

>>>

NA GÓRZE: „Przygoda nr 1" – słuchowisko, Kraków 2014, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, foto. StudioFilmLOVE

Od 2011 roku wspólnie z zaproszonymi do współpracy pisarzami (m.in. Justyną Bargielską, Joanną Bator, Sylwią Chutnik, Łukaszem Orbitowskim, Małgorzatą Rejmer, Sławomirem Shuty, Szczepanem Twardochem) i artystami sztuk wizualnych (m.in. Agatą Bogacką, Dorotą Buczkowską, Rafałem Bujnowskim, Olafem Brzeskim, Przemysławem Czepurko, Magdaleną Starską) tworzymy eksperymentalną serię wydawniczą dla dzieci „Seria Małego Klubu Bunkra Sztuki". Książki te wpisują się w tradycję Picture Books – ilustracje i tekst są w nich równie ważne i pozostają ze sobą w dialogu, oddziałując tym samym na dziecięcą wyobraźnię i uwrażliwiając estetycznie dzieci od najmłodszych lat. Antydyskryminacyjna treść niektórych bajek z serii pobudza empatię, uczy akceptowania własnych niedoskonałości i sugeruje, że każdy z nas jest inny, a różnorodność to zaleta, a nie wada.

Do 2013 roku w ramach „Serii Małego Klubu Bunkra Sztuki" ukazało się 10 tytułów.

Dostrzegając kreacyjny potencjał „Serii MKBS" w 2014 roku zrealizowaliśmy cykl „Przygoda", którego celem była adaptacja wybranych bajek z naszej serii wydawniczej na potrzeby spektaklu teatralnego, słuchowiska radiowego i filmu animowanego. Pomyślany on został, jako cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Uczestnicy wspólnie z twórcami teatru (m.in. Darią Woszek, Katarzyną Krzanowską, artystami Teatru Figur w Krakowie), muzykami (Danielem Pigońskim, Andrzejem Bonarekiem), artystami wizualnymi (Martą Pajek) zrealizowali: słuchowisko radiowe „Marcin i pełnia w zoo" na podstawie scenariusza Justyny Bargielskiej, spektakl teatru cieni „Dzieci z jeziora" na podstawie bajki Łukasza Orbitowskiego, a także film animowany inspirowany bajką „Zdarzenie nad strumykiem" Jakuba Żulczyka.

Kontynuując działania wokół „Serii Małego Klubu Bunkra Sztuki" w 2015 roku w ramach Lata w Teatrze zrealizowaliśmy projekt o charakterze wystawienniczo-performatywnym, inspirowany książką Sławomira Shutego „Kopciuszek idzie na wojnę, czyli historia kołem się toczy", a także starym indiańskim rytuałem potlacz. Wystawa „Potlacz" w formie monstrualnego, mobilnego placu zabaw zainspirowanego pracą Palle Nielsena „The Model – A Model for a Qualitative Society", który był rozbudowywany i przetwarzany przez dzieci w trakcie trwania wystawy. Towarzyszyła temu wielka wymiana dóbr dla dzieci inspirowana słynną pracą „Monumental Garage Sale" Marthy Rosler.

W finale projektu zbudowana przez uczestników instalacja stała się scenografią, a pozyskane w wyniku wymiany przedmioty posłużyły jako kostiumy i rekwizyty do spektaklu, przygotowanego przez dzieci i młodzież wspólnie z dramaturżką i reżyserką teatralną Igą Gańczarczyk i innymi zaproszonymi do projektu artystami m.in.: Dominiką Knapik, Agatą Otrębską, Duetem Bracia, zespołem Polpo Motel.

O AUTORCE PROJEKTU

ANNA BARGIEL

Rocznik 1978. Kuratorka i edukatorka. Ukończyła Animację Kultury (2005), a także Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą (2006) i Podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie (2008) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Kuratorka wystaw: „Skąd możesz wiedzieć, co robisz, gdy śpisz?" (2012), „Fotobudka RGB" (2012), „Potlacz" (2015) w Galerii Bunkier Sztuki (Kraków); „Myślę że jesteś dziwny i bardzo cię lubię" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (Kraków, 2015).
Współkuratorka wystaw: „Wolność (od)zysku" w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (Warszawa, 2008), „Podążaj za Białym Królikiem" (2010), „Miraż" (2012), „Książkę robi się jak sweter" (2013) w Galerii Bunkier Sztuki (Kraków) oraz „Follow the White Rabbit!" w Dortumnder Kunstverein (Dortmund, 2012).
Kuratorka MAŁEGO KLUBU BUNKRA SZTUKI (od 2008), redaktorka „Serii MKBS" (2011–2013), pomysłodawczyni i współautorka portalu Sztuka24h (2011). Współzałożycielka Małego Instytutu Polskiej Ilustracji (2013).
Mieszka i pracuje w Krakowie.

„Przygoda nr 2" – spektakl,
Kraków 2014, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
foto. StudioFilmLOVE

NA GÓRZE: Autorka na warsztatach MKBS „Legowisko – Uzdrowisko",
Kraków 2014, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
foto. StudioFilmLOVE

NA STRONIE OBOK: Spektakl „Potlacz",
Kraków 2015, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
foto. StudioFilmLOVE

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI MAŁEGO DZIECKA W ŁODZI

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA

Kim jest artysta?

Zapytałam kiedyś bardzo, bardzo młodego człowieka: kim jest aratysta?

„To człowiek który tworzy rzeczy piękne" – odpowiedział.

O piękno nie odważyłam się już zapytać...

Nie wiem dzisiaj kim jest artysta, ale od wielu lat próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jest TWÓRCA?

Twórca zawsze pojawia się dla mnie w kontekście otoczenia i odbiorcy. Na początku, jako wnikliwy obserwator, komentator, wreszcie jako projektant nowych sytuacji i rzeczy.

Pojawia się odbiorca: UCZESTNIK. To on wchodzi w dialog z twórcą, jest niezbędny dla aktu tworzenia. Nieistotne czy jest to krytyk sztuki, odbiorca dzieła czy uczestnik mniej lub bardziej angażujących działań. Oddycha powietrzem, które „ulepił" dla niego Twórca.

Czym jest dla Ciebie animacja?

Odpowiedzialnym i złożonym procesem tworzenia okazji do nabywania kompetencji kulturowych i nie tylko, osób z różnych środowisk.

Odpowiedzialnym – bo zawsze dotyczy drugiego człowieka.

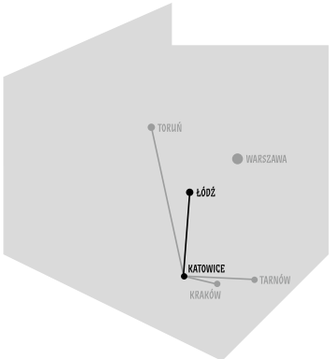
Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

Jedyną, autentyczną, szczerą i niosącą sens wypowiedzią.

Jest dla mnie źródłem inspiracji, a rysunek dziecka jest czystą energią, broniącą się czasami przed brutalną ingerencją „z zewnątrz".

[Wypowiedź Moniki Goetzendorf-Grabowskiej]

KONTAKT

Monika Goetzendorf-Grabowska
goetzendorf@icloud.com

Festiwal Sztuki Małego Dziecka
Biuro Organizacyjne Festiwalu
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi
z oddziałami integracyjnymi
ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź
tel./fax +48 42 672 70 89
www.festiwalsztukimalegodziecka.pl

OPIS DZIAŁAŃ

FESTIWAL SZTUKI MAŁEGO DZIECKA to projekt interdyscyplinarny. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Od kilkunastu lat Festiwal wypełnia skutecznie lukę programową w edukacji kulturalnej i artystycznej najmłodszych dzieci.

Wieloletnia praktyka edukacji przez sztukę i innowacyjne podejście do twórczego rozwoju pozwoliło realizatorom wypracować autorskie metody rozwijania kreatywności najmłodszych i przygotowywania ich do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Projekt ARCHITEKTURA UMYSŁU odnosi się do realizacji dotyczących pracy z przestrzenią i sposobami jej kształtowania. Realizacje PARAWANY, DRZWI, pozwalały na dotykanie i otwieranie uczestników na problemy i potrzeby zarówno estetyczne, jak i etyczne.

Autorka projektu w realizacjach z zakresu grafiki użytkowej często zaprasza do współpracy dzieci. Tak przez lata powstawały kolejne identyfikacje wizualne i logo FESTIWALU SZTUKI MAŁEGO DZIECKA. Takim aktem współpracy było graficzne opracowanie jednej edycji PLENEROWEGO OGRODU SZTUK w 2010 roku.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA:
Warsztaty, foto. Archiwum Moniki Goetzendorf-Grabowskiej

MONIKA GOETZENDORF-GRABOWSKA

Artysta plastyk i pedagog.
Autorka, kuratorka i współorganizatorka projektów artystyczno-edukacyjnych (m.in. Ogólnopolski Przegląd Projektów Artystyczno-Edukacyjnych 1999–2000, 2008, 2009, FESTIWAL SZTUKI MAŁEGO DZIECKA 2000–2016, SEN 2008).
Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty artystyczne. Rozwija własne zainteresowania z zakresu rozwoju postawy twórczej u najmłodszych i pielęgnowania jej u dorosłych.
Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi (1997).
Stypendium artystyczne MKiDN (2008).
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę PK InSEA. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki.
Realizacje z zakresu fotografii, instalacji artystycznej i grafiki użytkowej.

„Od zawsze stara się uważnie obserwować świeżość rysunku dziecka, jego niezależność i zdecydowanie. I uczyć się od Niego."

Foto. Archiwum Moniki Goetzendorf-Grabowskiej

ZADANIE DLA DZIECI V – DRZEWO CZTERECH PÓR ROKU

To drzewo czterech pór roku stworzone przez Janka.
Zamieszkują je dziwne istoty.
Domaluj własne stworzenia mieszkające
na tym drzewie, użyj mazaków.

MAŁE BWA
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA

Kim jest artysta?

„Artysta to taki ktoś, kto maluje piękne obrazy
i wymyśla różne rzeczy, tak jak ja.
Artystą może być malarz, pisarz albo pani, która
wymyśla zabawki dla dzieci."
— Zosia, uczestniczka warsztatów BWA Tarnów

Czym jest dla Ciebie animacja?

Animacja jest iskrą do wzbudzania zainteresowań.

Ma przedstawiać jak najwięcej tematów i wskazać możliwe drogi rozwoju.

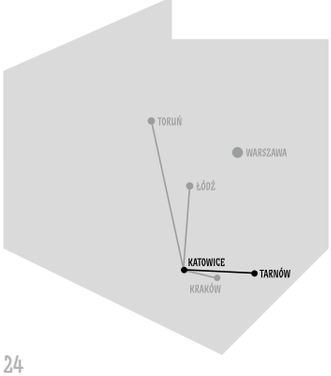
Dobrze poprowadzona – inspiruje do działań.

Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

Jest pierwszą próbą poznawania i wyrażania swojej wrażliwości.

To dla dzieci i młodych ludzi wkraczanie na nowe tereny – tematów, zjawisk, odkryć.

[Wypowiedź Ewy Łączyńskiej-Widz]

KONTAKT

Ewa Łączyńska-Widz
laczynska@bwa.tarnow.pl

BWA Tarnów
Pałacyk Strzelecki
ul. Słowackiego 1
33-100 Tarnów
tel./fax + 48 14 688 88 20-21
www.bwa.tarnow.pl

NA STRONIE OBOK I PO PRAWEJ:
MAŁE BWA: „Asamblaż”,
Tarnów 2016, foto. Aleksandra Kubisztal

OPIS DZIAŁAŃ

Jako główną formę działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przyjmujemy różnego rodzaju warsztaty. Są one podzielone na cykle oraz indywidualne wydarzenia – na przykład towarzyszące wystawom.

Wiodącym cyklem jest MAŁE BWA, pod hasłem „Zabierz babcię i dziadka do galerii sztuki!”. Warsztaty dają starszym uczestnikom znakomitą okazję, aby zaznajomić najmłodszych z miejscem, jakim jest galeria sztuki. Zajęcia są możliwością zobaczenia jak sztuka odbierana jest przez młodszych i starszych widzów oraz podzielenia się swoimi wrażeniami.

Wprowadzenie do warsztatów w części teoretycznej (na wystawie lub podczas prezentacji) pozwala na lepsze zrozumienie wybranych kierunków artystycznych. Dziadkowie dzięki wykorzystaniu swojej wiedzy pomagają przyswoić nowe zagadnienia młodszym.

Podczas części praktycznej starsi i młodsi uczestnicy wspólnie tworzą prace, których efektem jest połączenie doświadczenia dziadków z dziecięcą wyobraźnią wnuków. Dzięki swojej otwartości, niekiedy to dzieci stają się nauczycielami starszych.

Za każdym razem zajmujemy się innym tematem (przykładowo są to: architektura, asamblaż, kolaż, malarstwo, dizajn, fotografia, sztuka w mieście, pop-art, futuryzm, autoportret) i stosujemy różne materiały plastyczne.

MAŁE BWA: „Architektura”,
Tarnów 2016, foto. Aleksandra Kubisztal

O AUTORCE PROJEKTU

EWA ŁĄCZYŃSKA-WIDZ

Historyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów o sztuce, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. W latach 2009–2011 prowadziła projekt edukacyjny „Alfabet polski" prezentujący najciekawsze zjawiska młodej polskiej sztuki.
Jurorka konkursów dla młodych artystów: „Konkurs Fundacji Grey House Szara Kamienica" i „Talenty Trójki". Od 2014 roku współpracuje z Aleksandrą Kubisztal – absolwentką kulturoznawstwa, która prowadzi dział edukacji tarnowskiego BWA. Główne projekty edukacyjne to MAŁE BWA i warsztaty mappingu pt. „Obraz. Dźwięk. Animacja".

Foto. Marek Kowalski

MAŁE BWA: „Malarstwo", Tarnów 2016, foto. Aleksandra Kubisztal

ZADANIE DLA DZIECI VI – LIŚCIE W LIŚCIACH

Technika grafiki polega na tworzeniu matrycy (formy) rysunku i wykonywaniu jego odbitek na papierze.
To podobne do pieczątek.
Dzieci tworzyły grafiki z Krzysztofem Ruminem.
Te liście stworzył Dawid.
Pokoloruj je w dowolny sposób.

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA

Kim jest artysta?

Artysta jest niezwykle rzadkim i wrażliwym gatunkiem, posiadającym oprócz umiejętności warsztatowych zdolność widzenia i przeżywania rzeczywistości w sposób umożliwiający mu tworzenie oryginalnych, niepowtarzalnych dzieł.

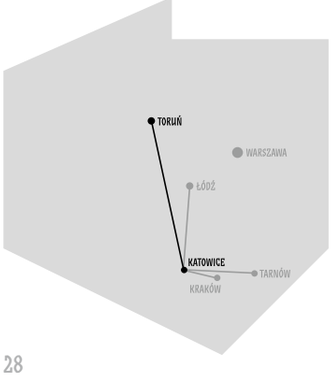
Czym jest dla Ciebie animacja?

Animacja jest celowym, zaplanowanym i długofalowym działaniem inspirującym dzieci, młodzież, dorosłych; osoby z rozmaitych środowisk do większej kreatywności i aktywności kulturalnej.

Czym jest dla Ciebie sztuka dzieci i młodych ludzi?

Sztuka dzieci jest sztuką moich młodszych kolegów, bardziej szczerych, mniej skrępowanych ocenami i osądem innych, posiadających wrażliwość, którą straciłem bezpowrotnie, wyobraźnię, której mogę im tylko pozazdrościć.

[Wypowiedź Dariusza Delika]

KONTAKT

Dariusz Delik
d.delik@galeriadziecka.com

Galeria i Ośrodek Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu
Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń
tel. +48 56 622 75 34
tel./fax +48 56 621 00 60
www.galeriadziecka.com

WSZYSTKIE ZDJĘCIA: Zajęcia warsztatowe,
foto. Archiwum instytucji

OPIS DZIAŁAŃ

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU od przeszło pięćdziesięciu lat jest miejscem rozwijania zdolności twórczych i rozbudzania wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.

Głównym celem instytucji jest wypracowywanie i upowszechnianie dobrych wzorców edukacji plastycznej, a podstawową formą działalności Galerii są eksperymentalne zajęcia w jej pracowniach dydaktycznych.

Wzrastająca od kilku lat ilość uczestników zajęć, zarówno stałych popołudniowych, jak i przedpołudniowych dla grup zorganizowanych, szkół i przedszkoli, świadczy o dużej atrakcyjności tych spotkań. Organizowane przez Galerię warsztaty, wystawy, a przede wszystkim konkursy plastyczne na stałe wpisały się w kulturalny pejzaż miasta oraz regionu.

Szczególną renomę zyskały znane na całym świecie: Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest upowszechnianie grafiki jako samodzielnej dziedziny sztuki, która może być wykorzystywana w procesie kształcenia plastycznego oraz Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko", na który napływa każdorazowo przeszło 20 tysięcy prac.
Konkursy te są promocją prężnie działających szkół, ośrodków i pracowni plastycznych, a wystawy pokonkursowe prezentacjami najciekawszych, najbardziej oryginalnych prac dzieci i młodzieży z różnych stron świata.
Konkursy te są także głównym źródłem pozyskiwania gromadzonych przez placówkę prac plastycznych. Obecnie w zbiorach Galerii znajduje się ok. 500 tysięcy prac ze 108 krajów świata i jest to prawdopodobnie największa tego typu kolekcja w Europie.

DARIUSZ DELIK

Rocznik 1961. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia na kierunku artystyczno-pedagogicznym ukończył w 1987 roku.
Dyplom w zakresie specjalności malarstwo sztalugowe zrealizował pod opieką prof. Janusza Kaczmarskiego.
W 2012 roku na toruńskiej uczelni uzyskał tytuł doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.
Jest aktywnym artystą plastykiem, od 1996 roku członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, biorącym udział w życiu artystycznym nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego.
Swoje prace malarskie prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w: Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Opolu, Toruniu, Włocławku, Warszawie, Getyndze, Martinie, Sofii i Wilnie.
Kilkakrotnie był laureatem organizowanego przez Okręg Toruński ZPAP konkursu „Dzieło Roku".
Od 1987 roku zawodowo związany z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Od 8 lat jest dyrektorem tej instytucji.
Za swoją działalność artystyczną i edukacyjną otrzymał Nagrodę Wojewody Toruńskiego (1991) oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2007).
Za popularyzację kultury bułgarskiej w Polsce, w roku 2012 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury Republiki Bułgarii.

Foto. Archiwum instytucji

ZADANIE DLA DZIECI VII – TRIADA PLATONA

Co to jest prawda? Kiedy odczuwamy piękno? Jak można przekazać innym dobro?
Powyższe wartości starożytny filozof Platon wskazał jako najważniejsze i nazwał Triadą. Na rysunku niektóre z liter są białe. Możesz je sam zaprojektować używając dowolnej techniki plastycznej. Potem pokaż komuś innemu swój projekt i porozmawiajcie o tym, co dla was znaczą te słowa.

FUTURE ARTIST – twórcza kontynuacja 6

KOMPAS WSPÓŁPRACY

Autor, redaktor merytoryczny: Ewa Kokot

Autorzy tekstów z instytucji współpracujących: Anna Bargiel, Dariusz Delik, Monika Goetzendorf-Grabowska, Ewa Łączyńska-Widz

Redakcja i korekta: Magdalena Orczewska, Agnieszka Dąbrowska

Projekt graficzny, skład i redakcja artystyczna: Magdalena Piwkowska

Zdjęcia: Anastazja Hadyna, Ewa Kokot, Marek Kowalski, Beata Król, Aleksandra Kubisztal, Arkadiusz Ławrywianiec, StudioFilmLOVE, Iwona Wander oraz z archiwów własnych instytucji współpracujących

Zadania twórcze opracowała Ewa Kokot. Wykorzystano prace powstałe podczas projektu FUTURE ARTIST – twórcza kontynuacja 6. Prace stworzyły dzieci w wieku 6–12 lat.

Wydawca:

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

www.miasto-ogrodow.eu

www.facebook.com/projektyKMO

Druk i oprawa:

Drukarnia Archidiecezjalna

ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice

Nakład: 300 egzemplarzy

ISBN: 78-83-63304-83-6

Instytucje zaproszone do współpracy

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Instytucja Kultury Miasta Tarnowa

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka w Łodzi

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt pod patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA POLAND

Patronat medialny

ISBN: 78-83-63304-83-6