

Tytuł: Haptyczne oko: Studium przedmiotu poprzez dotyk.

Materiał dydaktyczny dla studentów, studentek i osób studiujących na pierwszym roku kierunków artystycznych i projektowych.

Ćwiczenia artystyczne przewidziane są także dla osób z niepełnosprawnościami, które w swojej praktyce artystycznej lub projektowej są w stanie wykorzystać zmysł dotyku.

dr. hab. Diana Fiedler Prof. UAP
6 Pracownia Rysunku
Wydział Malarstwa i Rysunku
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2023

Tytuł: Haptyczne oko: Studium przedmiotu poprzez dotyk.

Ćwiczenia w 6 Pracowni Rysunku
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Cel: Rozszerzenie potencjału twórczego osoby studiującej poza wizualność. Uwzględnienie innych zmysłów w kontekście tworzenia sztuki. W szczególności poprzez rysowanie lub rzeźbienie. Rozwój świadomości tego, co można nazwać "obserwacją haptyczną".

1. Ćwiczenie pierwsze:

Materiały:

1. Różne przedmioty mieszczące się w dłoniach (przedmioty codziennego użytku, narzędzia, fragmenty obiektów i tym podobne)
2. Torby, w których można schować przedmioty
3. Papier
4. ołówki, węgiel, długopisy, markery i tym podobne
5. glina, plastelina, modelina

Zadanie:

1. Poproś osoby studiujące o dobranie się w pary.

2. Jedna z osób w parze otrzymuje mały przedmiot ukryty w worku. Wnikliwie bada dotykiem jego rozmiar, kształt, fakturę, temperaturę i inne detale. Na tej podstawie czuciowo rozpoznaje przedmiot.
3. Jej zadanie polega na dokładnym wyczuciu przedmiotu poprzez dotyk i opisywaniu go słownie drugiej osobie. Opis powinien rozwijać sensoryczną wyobraźnię.
4. Na podstawie tego opisu, druga osoba wyobraża sobie obiekt rysując, lub rzeźbiąc go w glinie.
5. Osoba rysująca lub rzeźbiąca uważnie słuchając opisu, stara się jak najlepiej wyobrazić sobie przedmiot. W swoim rysunku lub rzeźbie powinna uwzględnić jak najwięcej szczegółów.
6. Żadna z osób biorących udział w ćwiczeniu nie powinna patrzeć na przedmiot w trakcie ćwiczenia.
7. Następnie pozwól osobom na zmianę ról, tak aby każda z nich miała szansę na doświadczenie obu ćwiczeń.
8. Po ukończeniu ćwiczenia, osoby studiujące mogą porównać oryginalny przedmiot z ich rysunkiem lub rzeźbą. Omawiają, jakie wrażenia dostarczyło im to doświadczenie.
9. Na koniec przeprowadź dyskusję grupową podsumowującą i omawiającą zadanie. Jak można je rozwijać w ramach własnej praktyki artystycznej lub projektowej.

Uwaga:

Jeśli którakolwiek z osób nie czuje się komfortowo z pomysłem wkładania ręki do torby, można zmodyfikować zadanie. Osoba może zakryć oczy opaską i badać przedmiot poprzez dotyk, bez ukrywania go w torbie.

Korzyści z ćwiczenia rozpoznawania i nazywania nieznanymi przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku:

1. Rozwija umiejętności komunikacyjne. Wyobraźnię i język opisowy. Jedna z osób w parze, wnikliwie przekazuje drugiej osobie cechy przedmiotu. Ta druga, z kolei, praktykuje uważne słuchanie za pomocą rysowania lub rzeźbienia.
2. Pogłębia praktykę artystyczną lub projektową o badania sensoryczne. Pozwala to szerzej zbadać rozmiar, fakturę, kształt, temperaturę i inne cechy przedmiotu.
3. Rozwija wyobraźnię. Badanie dotykiem przedmiotu, uważne słuchanie i tworzenie na podstawie opisu partnera, rozwijają kreatywne myślenie.
4. Sprzyja pracy zespołowej i umiejętnościom społecznym. Osoby studiujące uczą się współpracy i podejmowania wspólnych projektów.
5. Zwiększa empatię i zrozumienie drugiej osoby. To ćwiczenie zachęca do otwierania się na różne sposoby percepcji. Zachęca do współpracy z innymi.

Opisane powyżej ćwiczenie rozszerza potencjał twórczy osoby studiującej poza wizualność. Uwzględnia inne zmysły w kontekście tworzenia sztuki. W szczególności poprzez rysowanie lub rzeźbienie. Rozwija świadomości tego, co można nazwać "obserwacją haptyczną".

2. Druga opcja ćwiczenia:

Osoba studiująca wykonuje ćwiczenie indywidualnie.

Materiały:

1. Różne małe przedmioty (przedmioty codziennego użytku, narzędzia, fragmenty obiektów i tym podobne.)
2. Torby, w których można schować przedmioty
3. Papier
4. Ołówki, węgiel, długopisy, markery i tym podobne
5. glina, plastelina, modelina

Zadanie:

1. Każda osoba studiująca otrzyma przedmiot schowany w worku. Zadanie polega na rozpoznaniu przedmiotu tylko za pomocą dotyku.
2. Osoba studiująca umieszcza swoją dłoń w torbie. Następnie poprzez dotyk bada i określa ukryty w niej przedmiot.

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

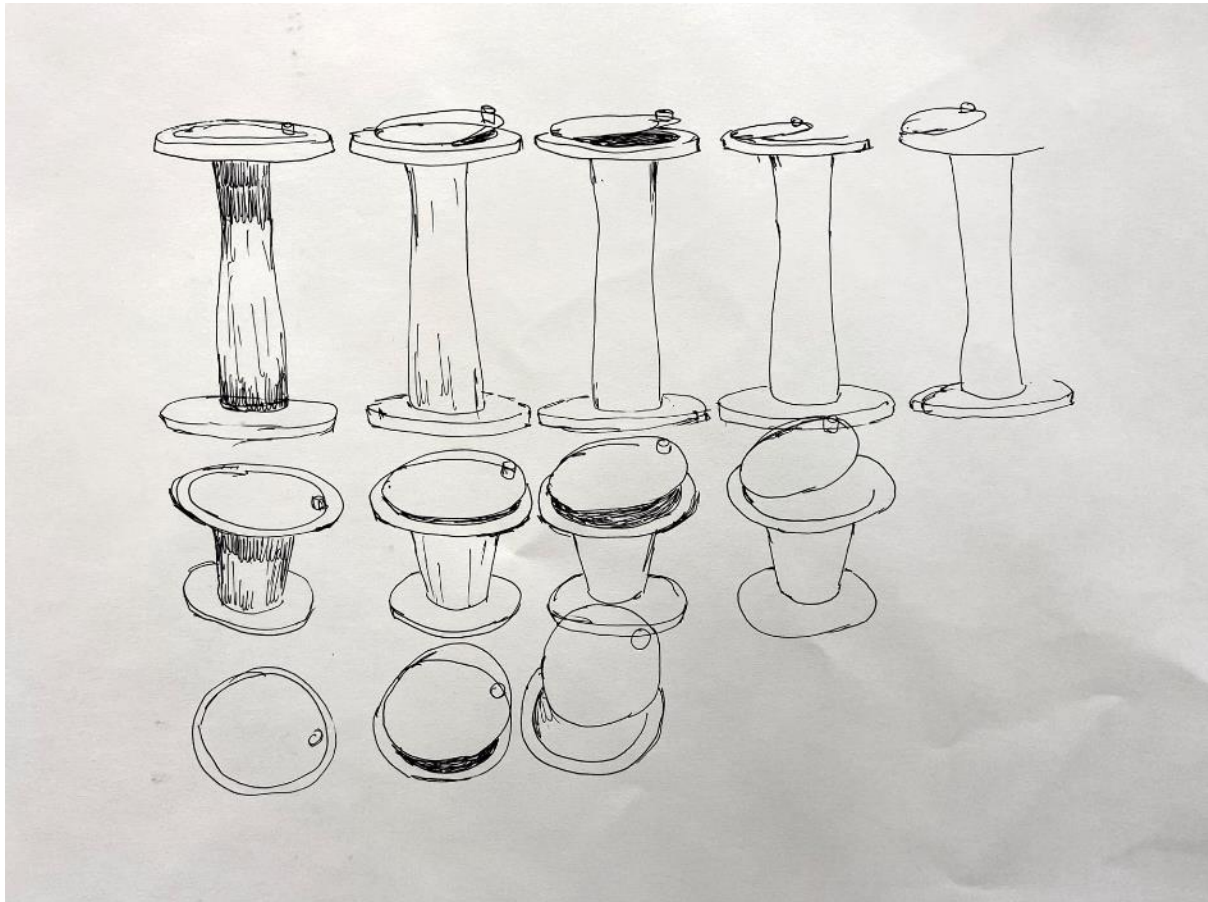
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

3. Bada czuciowo charakterystyczne cechy obiektu: kształt, fakturę, rozmiar, temperaturę i inne szczegóły.
4. Osoby studiujące używają "czujących rąk" do badania przedmiotów. Rysującymi lub rzeźbiącymi rękoma przedstawiają je na papierze lub w przestrzeni.
5. Po zakończeniu ćwiczenia, osoby porównują oryginalny przedmiot z jego rysunkiem lub rzeźbą. Opowiadają, jak udało im się go poczuć i narysować lub wyrzeźbić.
6. Na koniec przeprowadź grupową dyskusję na temat korzyści z włączania do praktyki twórczej różnych zmysłów.

Korzyści z ćwiczenia rozpoznawania i przedstawiania nieznanymi przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku:

1. Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyobraźni za pomocą dotyku.
2. Rozwijanie zdolności rozpoznawania detali i niuansów, które nie zawsze są widoczne gołym okiem.
3. Rozwijanie świadomości przestrzennej poprzez dotykanie obiektów i badanie ich właściwości fizycznych.
4. Rozwijanie uważności dotykowej.
5. Kreatywność haptyczna.

Ilustracja 1. Anna Szczęsna, Studium nieznanego przedmiotu poprzez dotyk, I rok, Animacja.

3. Inne warianty ćwiczeń.

1. Wariant wielozmysłowy. Włączanie do ćwiczeń innych zmysłów.
Na przykład, rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dźwięków, które wydają.
2. Worek sensoryczny. Zamiast używać nieznanego przedmiotu, można użyć sypkich, miękkich, wilgotnych materiałów. Na przykład: ziemi, roślin, piasku, ryżu. Studenci za pomocą dotyku

badają cechy materiałów. Opisują je osobie partnerującej, która na tej podstawie rysuje lub rzeźbi.

4. Prezentacja

Przedstawienie osobom studiującym prezentacji multimedialnej w nawiązaniu do ćwiczeń. Przedstawienie slajdów z ilustracjami prac artystów, którzy w swojej praktyce korzystali, bądź korzystają z różnych zmysłów. Opisanie ilustracji w kontekście tematu ćwiczeń.

Przykłady artystów i artystek w prezentacji:

Eva Hesse

Eva Hesse znana jest z innowacyjnego wykorzystywania materiałów oraz zainteresowania badaniem granic percepcji i doświadczenia cielesnego. Jej rzeźby często skonstruowane są za pomocą miękkich, organicznych form. Do tworzenia ich wykorzystuje materiały, takie jak lateks i włókno szklane, które mogą być doświadczone dotykowo i wizualnie.

Jej praca "Bez tytułu (siedem słupów)" składa się z siedmiu pionowych słupów wykonanych z włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Widz może dotknąć i poczuć ich gładkich i lekko elastycznych powierzchni. Hesse stworzyła antropomorficzne obiekty, które mogą być doświadczone zarówno jako stałe, jak i płynne, kwestionując w ten sposób poczucie materialności i fizyczności widza.

Ilustracja 2. Eva Hesse, Bez tytułu (siedem słupów).

Phyllida Barlow

Jedną z najbardziej uderzających cech prac Barlow na Biennale jest ich monumentalna fizyczność. Masywne rzeźby dominują przestrzeń, przenikając cały budynek. Tworzą otoczenie, które zachęca widzów do zaangażowania się w dzieło całym ciałem. Połączenie materiałów, skali i kompozycji tworzy wielozmysłowe doświadczenie, angażując nasze zmysły proprioceptywne oraz przedsionkowe (odpowiednio: zmysł pozycji ciała i ruchu).

Ilustracja 3. Phyllida Barlow, Folly.

Rafael Lozano-Hemmer

W instalacji "Pulse Room" Rafaela Lozano-Hemmera widzowie są zaproszeni do umieszczenia palców na metalowym czujniku, który wykrywa ich puls i projektuje go jako migające światło w żarówce zawieszanej z sufitu. Żarówka odpowiadająca rytmowi serca jednego widza pulsuje w synchronizacji z jego pulsem i stopniowo zanika, gdy inni widzowie dodają swoje pulsy do instalacji. Efektem jest olśniewający układ migających żarówek, reprezentujący kolektywny rytm serca publiczności.

Instalacja tworzy przestrzeń wspólnej wrażliwości i interakcji, ponieważ widzowie stają się świadomi swoich własnych rytmów ciała i tego, jak łączą się one z innymi wokół nich. Poprzez tę pracę Lozano-Hemmer bada tematy ludzkich połączeń i współzależności, a także związku między technologią a ciałem.

Ilustracja 4. Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Room.

5. Haptyczne prace artystyczne osób studiujących w 6 pracowni rysunku.

Zmysł dotyku jest istotną częścią praktyki artystycznej przedstawionych autorek i autorów.

Ilustracja 5. Kate Ao, Bez tytułu.

Ilustracja 6. Kate Ao, Bez tytułu.

Ilustracja 7. Kate Ao, Bez tytułu.

Ilustracja 8. Weining Cai, Bez tytułu.

Ilustracja 9. Marine Troadec, Bez tytułu.

Ilustracja 10. Anna Łepak, Bez tytułu (Przebudźcowanie).

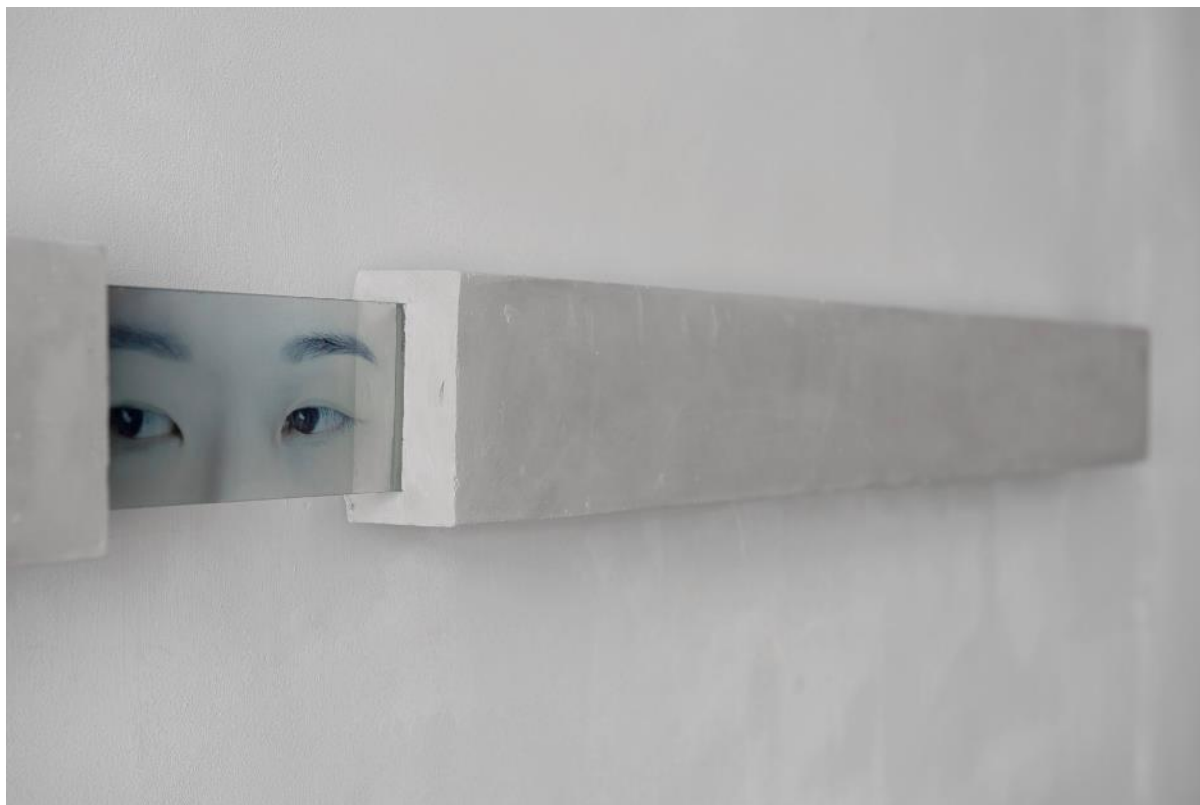
Ilustracja 11. Anna Łepak, Bez tytułu (Przebodźcowanie).

Ilustracja 12. Anna Tomczyk, Mrówki wychodziły spod desek.

Ilustracja 13. Jovana Vujović, Bez tytułu.

Ilustracja 14. Kate Ao, Przestań się na mnie gapić!

6 PRACOWNIA RYSUNKU

Propozycja tematów:

Wybierz dwa zagadnienia. Nie ilustruj ich. Eksploruj je poprzez swój indywidualny proces twórczy.

- Zaproponuj swój własny temat.
- Azyl
- Strefa
- Zwierzę
- Melancholia
- Psychobotaniczny
- Identyczny dzień
- Krocząc po linie
- Skóra. Chroni, oddycha, filtruje, boli.
- Po przebudzeniu
- Obiekt fobiczny

Zmierz się z fobią lub innym lękiem, który ci dokucza. Stwórz obiekt fobiczny lub grupę obiektów. Dołącz szkice analizujące zagadnienie.

- Homemade. Przemiana.

Na co dzień, obserwujemy różne porzucone przedmioty. Obiekty w procesie rozpadu. Zmień proces rozpadu w proces regeneracji. Wykorzystaj znalezione przedmioty i nadaj im nowe znaczenie, używając ich do stworzenia swojej pracy.

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Dołącz szkice ukazujące proces.

- Rysunek jako odniesienie do wybranej książki, filmu lub pracy artystycznej.
 - W sieci
 - Rok 2022
-

6 Pracownia Rysunku

dr hab. Diana Fiedler prof. UAP / dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP

diana.fiedler@uap.edu.pl, ewa.kulesza@uap.edu.pl

UAP, budynek F, sala nr. 9 (2 piętro)

6 PRACOWNIA RYSUNKU

Zakres rysowania nieustannie się rozszerza. Asymiluje elementy innych mediów oraz dyscyplin, co koreluje z zacieraniem się granic pomiędzy nimi. W VI Pracowni nie stawiamy ograniczeń w wyborze narzędzi i mediów. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia i jako sposób myślenia. Celem jest, aby idee i materiały wzajemnie się przenikały i na siebie wpływały.

Pracownia wspiera indywidualne poszukiwania i badania poprzez interdyscyplinaryny rysunek. Jest miejscem, w którym doświadczanie rysowania może stać się rozszerzonym polem - expanded field. Eksperymentalnym i otwartym. Pracownię współtworzą studenci z różnych wydziałów - w tym studenci z innych krajów - co przyczynia się do rozwoju powstających prac i wpływa na odbywającą się w pracowni krytyczną dyskusję.

Podczas dyskusji w grupie rozwijamy umiejętność stawiania pytań, postrzegania rzeczy otwarcie i krytycznie oraz artykułowania myśli i wrażeń we własnych pracach i wobec prac innych.

Pracownia działa w wymiarze siatki godzin przeznaczonych dla pracowni rysunkowych oraz jako pracownia wolnego wyboru. Otwarta dla studentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich wydziałów i roczników, studentów Study in English, studentów z wymiany Erasmus. W pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim i w języku angielskim.

Title: The Haptic Eye: Studying an Object through Touch.

Didactic Material for First-Year Students of Fine Art and Applied Arts Departments.

An art activity accessible to students with disabilities who are able to explore their art practice through the sense of touch.

Dr. hab. Diana Fiedler Prof. UAP
Drawing Studio 6
Painting and Drawing Department
Uniwersytet Artystyczny Poznań
2023

Title: The Haptic Eye: Studying an Object through Touch.

Drawing Studio 6

University of Arts in Poznań

Objective: Expanding the potential of artistic activity of the student beyond the visual, by exploring their other senses within an art-making context, specifically through drawing or sculpture. Developing an awareness of what might be called 'haptic observation'.

1. Exercise:

Materials:

1. A variety of small, interesting objects (small everyday objects and tools, craft supplies)
2. Bags to conceal the objects
3. Paper
4. Pencils, charcoal, pens, markers
5. Modeling clay, plasticine

Instructions:

1. Ask students to pair up. The activity goes as follows: One student will have an object in a bag and will use only their hands to explore

- it. They will then describe the object to their partner who will draw or model what they hear. Neither student should look at the object.
2. Provide the bags and objects for each pair of students.
 3. Instruct the student with the object to place their hand inside the bag and explore the object's shape, texture, size, temperature and any other sensory details they can identify.
 4. The student with the object will then describe the object to their partner, using descriptive language to convey what they feel.
 5. The partner who is drawing or sculpting listens carefully to the description and tries to visualise what their partner is describing. They should try to include as many details as possible in their drawing or sculpture.
 6. Allow the students to switch roles, so both students have a chance to feel and describe the object.
 7. When the drawings or sculptures are complete, the students can compare the original object to their work. They discuss what impressions the experience gave them.
 8. Finally, have a group discussion reflecting on the activity and how it may be expanded into the students own art practice.

Note:

If any student is uncomfortable with the idea of placing their hand inside the bag, you can modify the activity by allowing them to cover their eyes

with a band and observe the object by touching it without hiding it in a bag.

Benefits of this exercise for the students, both those with disabilities and those without:

1. Develops communication skills. Imaginative and descriptive language. One person in a pair, thoughtfully communicates the characteristics of an object to the other person. The other, in turn, practices attentive listening through drawing or sculpting.
2. It deepens artistic or design practice with sensory research. It allows a broader exploration of size, texture, shape, temperature and other characteristics of an object.
3. Develops imagination. Exploring an object by touch, listening carefully and creating from a partner's description, develops creative visual thinking.
4. Fosters teamwork and social skills: Students have to work collaboratively to complete the activity, fostering teamwork and social skills.
5. Increases empathy and understanding of the other person's perspectives and capabilities. This exercise encourages openness to different ways of perception. Encourages collaboration with others

Overall, this activity can help students extend their practice to include the conscious use of the sense of touch. At the same time, it provides

students with the opportunity to explore unfamiliar objects through collective collaboration.

2. The second variation of the exercise:

Students work independently as individuals.

Materials:

1. A variety of small, interesting objects (for example small everyday objects and tools, craft supplies)
2. Bags to conceal the objects
3. Paper
4. Pencils, charcoal, pens, markers and other tools.
5. Modeling clay, plasticine

Instructions:

1. Each student will be given an object hidden in a bag. The task is to identify the object by touch only.
2. Provide the bags and objects for each student.
3. Instruct the student to place their hand inside the bag and explore the object's shape, texture, size, temperature, and any other sensory details they can identify.
4. Students use their "feeling hands" to observe the forms of objects and their "drawing hands" to represent them on paper simultaneously. They depict what they feel on paper.

5. When the drawings or sculptures are complete, the students can compare the original object to their drawing and discuss how they were able to feel it and draw it or sculpture it.
6. Finally, have a group discussion on incorporating different than senses other than sight into an art practice. How these kind of experiences might be used in everyday life.

Engaging in exercises that involve closer observation through touch can offer several benefits to students:

1. Developing observation and imagination skills through touch.
2. By examining an object closely through touch, students can develop the ability to observe details and nuances that they might have otherwise missed.
3. Enhanced sensory awareness. Developing the sense of touch in art practice can help students see through touch and enhance their overall sensory awareness.
4. Improved spatial awareness by touching objects and exploring their physical properties.
5. Increased creativity: Touch while drawing or sculpting allows students to express themselves in a unique and creative way, which can stimulate their imagination and inspire new ideas.
6. Practice of tactile mindfulness.

Illustration 1. Anna Szczęsna, Study of unknown object through touch.

3. Variations on these two activities.

1. Multi-sensory Variation. Incorporating other senses into the exercises. For example, recognising objects based on the sounds they make.
2. Sensory Bag Variation: Instead of using an unknown object, create sensory bags with various materials such as soil, plants, sand or rice. Students can feel the texture of the materials in the bag and describe them to their partner who will then draw or sculpt what they hear.

4. Presentation

Presenting students with a multimedia presentation in relation to the exercises. Presentation of slides with illustrations of the works of artists who have used or use various senses in their practice. Describing the illustration in the context of the topic of the exercises.

Selection of Artists in the Presentation:

Eva Hesse

Eva Hesse is known for her innovative use of materials and her interest in exploring the limits of perception and bodily experience. Her sculptures often incorporate soft, organic forms and unconventional materials, such as latex and fibreglass, that can be experienced in a tactile as well as visual way. Her piece "Untitled (seven poles)" consists of seven vertical poles made of fibreglass and polyester resin. These have smooth and slightly flexible surfaces that invite one to touch. Hesse created this installation which incorporates anthropomorphic forms that can be experienced as both solid and fluid, challenging the viewer's sense of materiality and physicality.

Illustration 2. Eva Hesse, Untitled (Seven Poles).

Phyllida Barlow

One of the most striking features of Barlow's works at the Biennale is their monumental physicality. The massive sculptures dominate the space, permeating the entire building. They create an environment that invites viewers to engage with the work with the whole body. The combination of materials, scale and composition creates a multi-sensory experience, engaging our proprioceptive and vestibular senses (the sense of body position and movement respectively).

Illustration 3. Phyllida Barlow, Folly.

Rafael Lozano-Hemmer

In Rafael Lozano-Hemmer's installation "Pulse Room" viewers are invited to place their fingers on a metal plate, which detects their pulse and projects it as a flashing light on a lightbulb hanging from the ceiling. The lightbulb corresponding to the viewer's heartbeat pulsates in sync with their pulse and gradually fades away as other viewers add their own pulses to the installation. The resulting effect is a mesmerizing array of flashing light bulbs, representing the collective heartbeat of the audience.

The installation creates a space of communal experience and interaction, as viewers become aware of their own bodily rhythms and how they connect to those around them. Through this work, Lozano-Hemmer explores themes of human connection and interdependence, as well as the relationship between technology and the body.

Illustration 4. Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Room.

5. Haptic artworks by students in Drawing Studio 6.

The sense of touch is an essential part of the artistic practice of the featured authors.

Illustration 5. Kate Ao, Untitled.

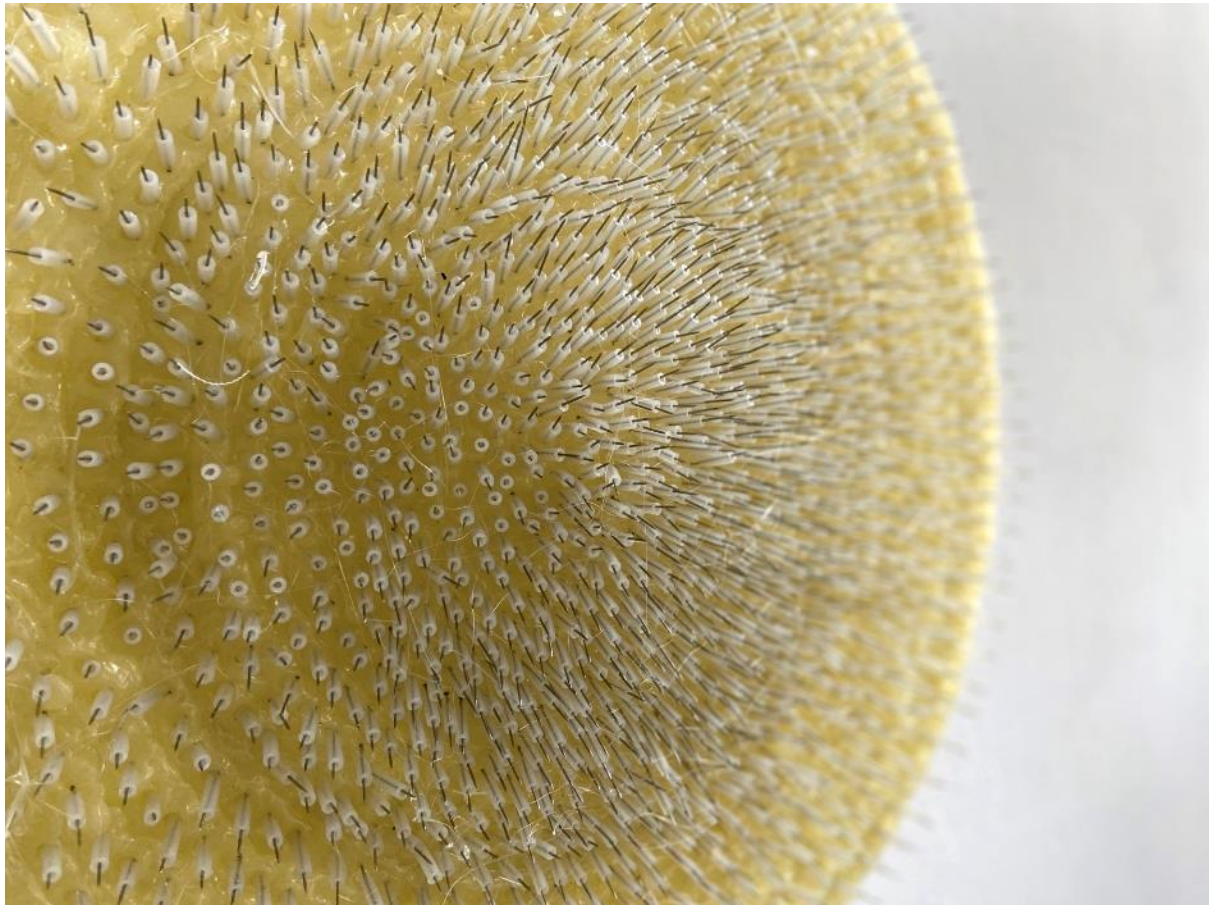

Illustration 6. Kate Ao, Untitled.

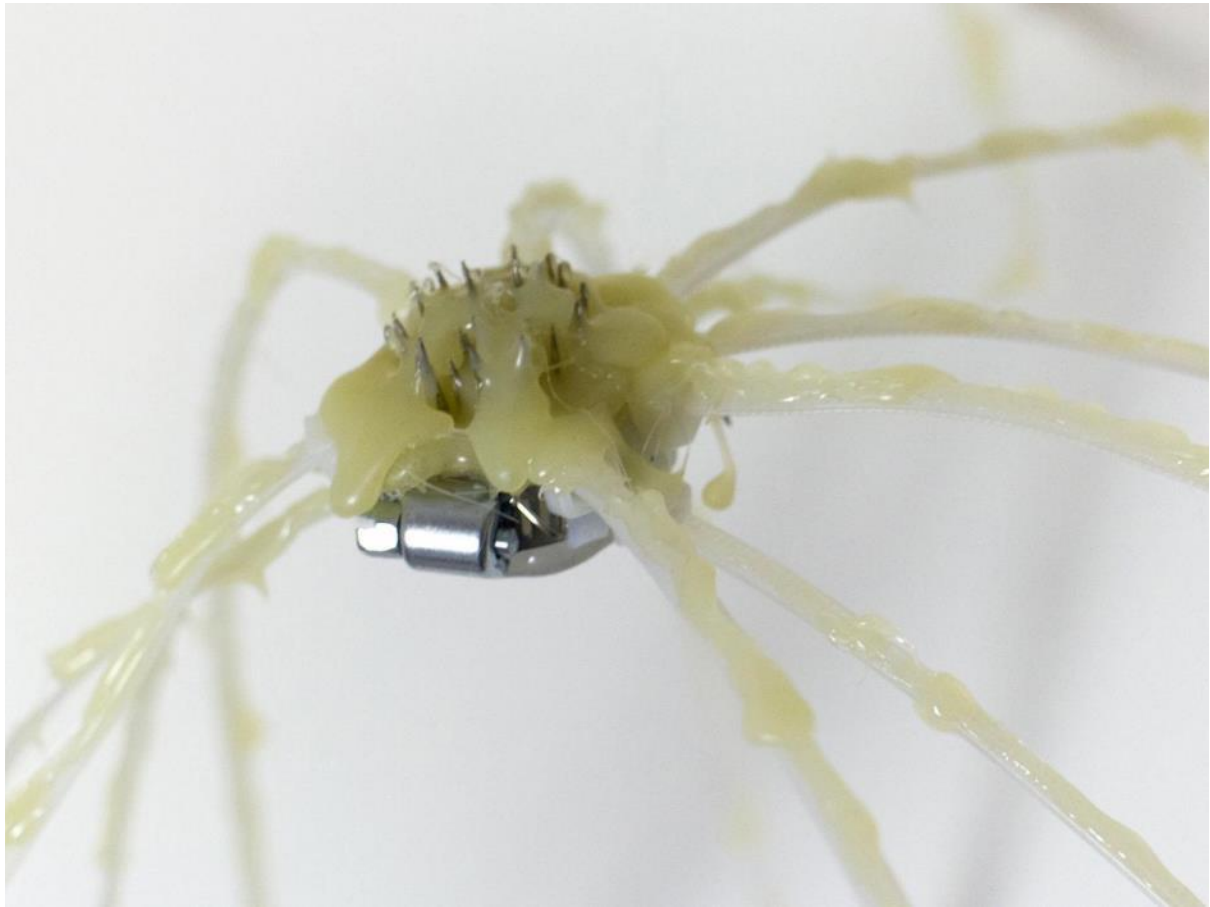

Illustration 7. Kate Ao, Untitled.

Illustration 8. Weining Cai, Untitled.

Illustration 9. Marine Troadec, Untitled.

Illustration 10. Anna Łepak, Untitled (Overstimulation).

Illustration 11. Anna Łepak, Untitled (Overstimulation).

Illustration 12. Anna Tomczyk, Ants Were Coming From Between The Planks.

Illustration 13. Jovana Vujović, Untitled.

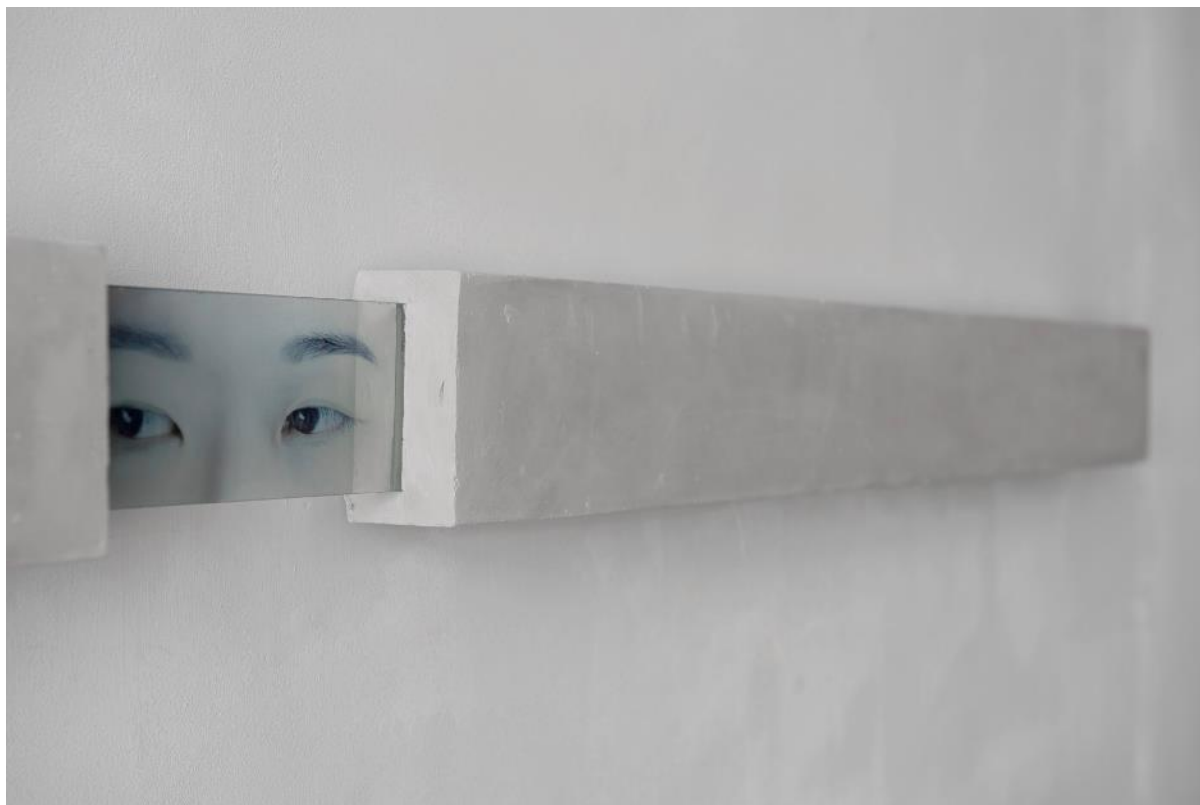

Illustration 14. Kate Ao, Stop staring at me!

DRAWING STUDIO 6

Proposed Themes:

Choose two topics. Don't illustrate them. Explore them through your individual artistic process.

Free technique, unlimited!

- Your own proposal
- Asylum
- Zone
- Animal
- Melancholia
- Psycho-botanical
- Identical day
- Walk the Line
- Skin. Protects, breathes, filters, hurts.
- After waking
- The Phobic Object:

Through an artistic process face a phobia that afflicts you. You could also relate this to a wider range of fears. Create a phobic object or group of objects. Attach sketches exploring the theme.

- Homemade. Metamorphosis

On a daily basis, we see a variety of abandoned objects. Objects in the process of decay. Turn that decaying process into a

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

regenerative process. Take found objects and give them new meaning by using them to create a new form.

Any technique and scale. Attach sketches showing the process.

- Drawing as a reference to a selected book, film or artistic work.
- In net
- Year 2022

Drawing Studio 6

dr hab. Diana Fiedler prof. UAP / dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP

diana.fiedler@uap.edu.pl, ewa.kulesza@uap.edu.pl

UAP, building F, room nr. 9 (2 floor)

DRAWING STUDIO 6

The purview of drawing is constantly expanding. It assimilates elements from other disciplines and media, and correlates with the blurring of the boundaries between them. In Studio VI we place no limit on the choice of tools or media. In addition, we explore drawing through various ways of thinking, and as a way of thinking. The aim is to have the ideas and materials inform and permeate each other.

The studio supports individual exploration and research through interdisciplinary drawing. It is a place where drawing might approach and enter an expanded field: experimental and open. The fact that the studio consists of students from various faculties - including those students from other countries - is an advantage to a studio of this kind, and contributes greatly to the work that takes place in the studio and its critical discussion.

Through group discussion you will learn to address questions independently, to perceive things openly and critically, and to articulate those thoughts and impressions within your own work and that of others.

The studio operates during the hours allocated for drawing studios and as a free-choice studio. Open to undergraduate and graduate students of all faculties and years, Study in English students, Erasmus exchange students. Undergraduate and Master's diplomas can be completed in the studio.