

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia I stopnia (licencjackie)

Nazwa przedmiotu: DYPLOMOWA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA**Kod przedmiotu: 03.0-WA-EASP-DART****Typ przedmiotu: obowiązkowy, wybieralny****Prowadzący:** Prof.UZ Ryszard Woźniak, dr hab. Magdalena Gryśka; ad. Zenon Polus, dr hab. Radosław Czarkowski, dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła; ad. Piotr Czech; dr hab. Jarosław Dzieścielewski; ad. Helena Kardasz; Prof. Wiesław Hudon; Prof. Wojciech Müller

Forma zajęć	Liczba godzin	Liczba godzin w tygodniu	Semestr	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
Studia stacjonarne					
ćwiczenia	180	6	5-6	zaliczenie	10

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie**Wymagania wstępne:** -**Język nauczania:** polski**Odpowiedzialny za przedmiot:** Ryszard Woźniak, Prof.UZ**Prowadzący:** Ryszard Woźniak, Prof.UZ**Zakres tematyczny przedmiotu:**

Program zakłada indywidualne poszukiwania artystyczne, wyrazowe i warsztatowe. 5 semestr przeznaczony jest na realizację tylko jednego tematu opracowanego wspólnie z prowadzącym.

Przygotowanie obrony licencjackiej pracy dyplomowej stanowiącej albo reprezentatywny wybór spośród prac powstałych w przeciągu 3 lat albo autonomicznego cyklu prac malarskich związanych z samodzielnie sformułowanym tematem.

Efekty kształcenia:

Umiejętność tworzenia oryginalnych prac malarskich opartych o samodzielnie wypracowane idiomy wyrazowe i indywidualną technikę pracy zaproponowaną przez studenta.

Umiejętność przygotowania i prezentacji złożonych wypowiedzi autorskich w formie wystawy.

Warunki zaliczenia:

Udział w konsultacjach. Przegląd prac powstałych w czasie semestru. Warunkiem zaliczenia jest opracowanie tematu w formie rozwiniętego cyklu prac, pełna realizacja zadań związanych z przygotowaniem prac do dyplomu.

Literatura podstawowa:

Artforum, WWW.artforum.com

Art Review, WWW.artreview.com

Flash Art., WWW.flashartonline.com

Parkett, WWW.parkettart.com

Obieg, WWW.obieg.pl

Art&Business, WWW.artbiznes.pl

Sztuka.pl, WWW.sztuka.pl

Piktogram, WWW.piktogram.pl

Notes.na.6.tygodni, WWW.funbec.eu

Muzeum, WWW.gazeta-muzeum.pl

Arteon, WWW.arteon.pl

Exit

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie

Wymagania wstępne: podstawowe umiejętności rysunkowe i malarskie

Język nauczania: polski, angielski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Magdalena Gryśka

Prowadzący: ad. Magdalena Gryśka

Zakres tematyczny przedmiotu:

Praca nad tematem i zestawem prac malarskich przy wykorzystaniu wielości środków interpretacyjnych i eksperymentu artystycznego. Praca nad umiejętnością podejmowania decyzji malarskich.

Efekty kształcenia:

Znajomość podstawowych elementów kompozycji obrazu. Znajomość podstaw technologii malarstwa olejnego, akrylowego, mix media, itp. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Warunki zaliczenia:

Konsultacje.

Literatura podstawowa:

Józef Czapski, *Patrząc*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Bożena Kowalska, *Polska Awangarda Malarska 1945-1980. Szanse i mity*, PWN, Warszawa 1988.

Bożena Kowalska, *Twórcy - postawy. Artyści mojej galerii*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.

David Sylvester, *Rozmowy z Baconem*, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1987.

Mieczysław Porębski, *Granice Współczesności 1909-1925*, Wyd. Art. i Filmowe, Warszawa 1989.

Aleksander Wojciechowski, *Polskie malarstwo współczesne*, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1977.

Literatura uzupełniająca:

Krystyna Bartnik, *Zbigniew Makowski*, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2008.

Heinrich Wölfflin, *Podstawowe pojęcia historii sztuki*, Wydawnictwo Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2006.

RYSUNEK / Intermedialne działania rysunkowe

Wymagania wstępne: umiejętność posługiwania się rysunkiem

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Zenon Polus

Prowadzący: ad. Zenon Polus

Zakres tematyczny przedmiotu:

Student bazując na własnym doświadczeniu, zdobytym przez dwa lata w pracowni rysunku, ma obowiązek przedstawić, a następnie zrealizować swój projekt-wystawę.

Efekty kształcenia:

Umiejętność poruszania się w obszarze sztuki współczesnej, poprzez uwzględnienie uwarunkowań społecznych i kulturowych.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, realizacja tematów

Literatura podstawowa:

Wassily Kandinsky, *O duchowości w sztuce*, przeł. Stanisław Fijałkowski, wyd. PGS, Łódź 1996.

Władysław Strzemiński, *Teoria widzenia*, Wyd. Literackie, Kraków 1974.

Maria Poprzęcka, *Inne obrazy*, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Julian Bell, *Lustro Świata. Nowa Historia Sztuki*, wyd. Arkady, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Wszelkie książki i katalogi, czasopisma dotyczące problematyki sztuki współczesnej, które są w zasięgu studentów, poprzez biblioteki oraz inne sposoby poznania, o których rozmawiamy na zajęciach.

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Czarkowski

Prowadzący: dr hab. Radosław Czarkowski

Zakres tematyczny przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie i opieka nad realizacją dyplomową. To dalsze kształcenie indywidualnego warsztatu rysunkowego w oparciu o dowolnie wybrane medium. Jest to również czas na przygotowanie w pełni świadomej, autonomicznej wypowiedzi artystycznej, zarówno pod względem idei jak i warsztatu.

Efektom końcowym ma być realizacja dyplomu licencjackiego. Główne założenia przy realizacji pracy dyplomowej to umiejętne stawianie tezy, świadome jej rozwijanie, wykazanie się znajomością warsztatu oraz możliwie najlepsze jego wykorzystanie przy konsekwentnej i logicznej budowie wypowiedzi. Rzetelna realizacja założonego programu prowadzi do pomyślnego przebiegu toku studiów na poziomie pracowni dyplomowej - licencjackiej otwierając jednocześnie możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.

Metody dydaktyczne oparte są na otwartych dyskusjach na forum grupy, na dyskusjach indywidualnych, na monitorowaniu procesu realizacji pracy oraz opieki nad jakościami merytorycznymi i artystycznymi.

Efekty kształcenia:

Absolwent licencjatu powinien samodzielnie konstruować i przedstawiać autonomiczne idee artystyczne, wykazywać świadomość medium i jego warsztatu wykorzystywanego podczas realizacji pracy. Wykazywać się logiczną, konsekwentną i czytelną kreacją własnego zamierzenia. Wielką wagę przywiązać należy do budowania umiejętności właściwego sposobu analizy dzieła czy realizacji artystycznej. Dlatego też ważnym jest aktywna postawa studenta wobec grupy - nie tylko pojmowanej, jako grupa twórcza, lecz również odbiorcza.

Warunki zaliczenia:

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń i kończy się zaliczeniem bez oceny, zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.

Literatura podstawowa:

Tematy ćwiczeń realizowane są w oparciu o propozycje indywidualne, a literatura proponowana jest w oparciu o rozważaną problematykę indywidualną.

Literatura uzupełniająca: -

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Prowadzący: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Zakres tematyczny przedmiotu:

Student pracowni licencjackiej dokonuje wyboru i precyzuje problematykę, która jest konsekwencją programu pracowni (prowadzonego w ramach I i II roku) lub programu indywidualnego. Wykonana realizacja plastyczna sformułowanego tematu w pracowni licencjackiej lub wybór prac z całego trzyletniego okresu kształcenia w zakresie rysunku stanowi dyplom artystyczny.

Efekty kształcenia:

Gotowość do podejmowania własnych wyborów i precyzowania problematyki artystycznej na podstawie ogólnego programu pracowni lub programu indywidualnego i ich realizacja prowadząca do wystawy dyplomowej.

Warunki zaliczenia:

Udział w przeglądach prac, systematyczne konsultacje. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie podjętego tematu w formie cyklu prac lub innej pełnej realizacji plastycznej (instalacji, działania rysunkowego itp.)

Literatura podstawowa:

A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

L. Kolankiewicz [red.], Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma papierowe i sieciowe:

Obieg

ARTeon

Exit

Format

Sztuka i Filozofia

Orońsko

Katalogi wystaw

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Wymagania wstępne: obsługa komputera oraz programów graficznych w st. zaawansowanym

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: kw. art. I st. Piotr Czech

Prowadzący: kw. art. I st. Piotr Czech

Zakres tematyczny przedmiotu:

Ćwiczenia obejmują: rozwój umiejętności w zakresie wykorzystania typografii, projektowania plakatu, znaku, grafiki edytorskiej i wydawniczej, oraz grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej. Doskonalenie technik komputerowych w projektowaniu graficznym, umiejętny i świadomy dobór narzędzi do sposobów realizacji. Przygotowanie materiału do druku cyfrowego.

W ramach programu Pracowni student powinien rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów z zakresu samodzielnej pracy projektowej oraz poszukiwać indywidualnych rozwiązań projektowych uwzględniając estetyczne i użytkowe funkcje obiektów graficznych. Ważna jest zarówno treść, czyli pomysł jak i forma przekazu graficznego oraz realizacja.

Poszukiwanie indywidualnych rozwiązań kreatywnych i projektowych prowadzących do realizacji pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

W procesie edukacji program zajęć jest indywidualizowany w zależności od ujawniających się w trakcie pracy możliwości kreatywnych studentów, aż do dyplomowych świadomych i profesjonalnych wypowiedzi artystycznych.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w konsultacjach, zaliczenie

Literatura podstawowa:

Adrian Frutiger, *Człowiek i jego znaki*, Do/Optima, Warszawa 2003

Robert Bringhurst, *Elementarz stylu w typografii*, Design Plus, Kraków 2007
James Felici, *Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu*, Słowo-Obraz Terytoria, Warszawa 2007
Tibor Szántó, *Pismo i styl*, Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1986
Gavin Ambrose, Paul Harris, *Typografia*, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008
Quentin Newark: *Design i grafika dzisiaj*, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
Alice Twemlow: *Czemu służy grafika użytkowa*, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
Gavin Ambrose, Paul Harris, *Twórcze projektowanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007
L. Manovich: *Język nowych mediów*, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Piotr Rypson, *Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku*,
Piotr Rypson: *Obraz Słowa*, Wydawnictwo AR, Warszawa 1989
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Warszawa 2000
Janina Wiercińska, *Sztuka i książka*, PWN, Warszawa 1986
Frantz Herman Wills, *Grafika reklamowa*, WNT, Warszawa 1972
Ruedi Rugg Basic: *Typography Design with Letters*.
David Brier: *Great Type and Lettering Designs*.
Czasopisma:
O ile to możliwe stała lektura periodyków:
Tekst oraz 2+3D (krajowe), Graphis, Print, Typography, Computer Arts
Inne źródła: strony WWW (podawane sukcesywnie) związane z tematyką projektowania.

FOTOGRAFIA / Fotografia intermedialna

Wymagania wstępne: wiedza z obszaru fotografii (technika i technologia w st. zaawansowanym; teoria i estetyka fotografii)

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Helena Kardasz

Prowadzący: ad. Helena Kardasz

Zakres tematyczny przedmiotu:

Fotografia jako autonomiczny (posiadający swoją własną tradycję) środek wypowiedzi.

Fotografia jako interdyscyplinarny język wypowiedzi artystycznej. Obszar ten dotyczy doświadczenia fotografii jako narzędzia umożliwiającego i poszerzającego środki i sposoby obrazowania w różnych dziedzinach twórczości.

Realizacja jednego z tematów proponowanych w Pracowni (wybór - semestr zimowy).

Aktywność studentów wiąże się z pogłębieniem samoświadomości artystycznej, umożliwia swobodną wypowiedź w obszarze fotografii. Studenci mają możliwość realizacji pracy dyplomowej poprzez zapis analogowy, cyfrowy, video, obiekt, instalację.

Temat pracy dyplomowej proponowany przez studenta.

Efekty kształcenia:

- poszerzenie świadomości artystycznej i wiedzy studenta z obszaru fotografii współczesnej
- umiejętność samodzielnego proponowania obszaru znaczeń do interpretacji
- umiejętność samodzielnej realizacji pracy w kontekście ekspozycyjnym (wystawienniczym)
- dyplom licencjacki

Warunki zaliczenia:

- konsultacje indywidualne (projekt - założenia dot. proponowanego tematu, realizacja)
- udział w spotkaniach dyskusyjnych Pracowni; prezentacja poszczególnych etapów realizacji programu przez studenta w grupie
- udział w plenerze Pracowni Fotografii (semestr letni)

Literatura podstawowa:

Barthes Roland, „Światło obrazu”, Wyd. KR, Warszawa 1999
Benjamin Walter, „Twórca jako wytwórca”, Wyd. Poznańskie, Poznań 1975
Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”, red. H. Orłowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 1996
Brauchitsch Boris von, „Mała historia fotografii”, Cyklady, Warszawa 2004
„Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów”, praca zbiorowa pod red. T. Ferenc, K. Makowskiego, Galeria f5, Łódź 2005
Flusser Vilém, „Ku filozofii fotografii”, folia academiae, Katowice 2004
Michałowska Marianna, „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii”, Rabid, Kraków 2004
Michałowska Marianna, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Galeria f5, Kraków 2007
Rosenblum Naomi, „Historia fotografii światowej”, Wyd. Baturo i Grafis Projekt, Bielsko - Biała 2005
Rouillé André, „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, Universitas, Kraków 2007
Sontag Susan, „O fotografii”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989
Tomaszczuk Zbigniew, „Łowcy obrazów. Szkice o fotografii”, CAK, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Berger John, „O patrzeniu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999
Berger John, „Nasze twarze, moje serce, związane jak fotografie”, Czuty Barbarzyńca Pies, Warszawa 2006
„Co widać?”, praca zbiorowa pod red. J. Kaczmarka, M. Krajewskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006
Czartoryska Urszula, „Fotografia mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Tom 2”, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006
„Efekt rzeczywistości. Fotografia i wideo z Polski”, praca zbiorowa pod red. M. Jurkiewicz, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2007
„Estetyka wirtualności”, praca zbiorowa pod red. M. Ostrowickiego, Universitas, Kraków 2005
„Fotografia lat 90. Czas przemian czy stagnacji?”, praca zbiorowa pod red. K. Jureckiego, Muzeum Sztuki, Galeria FF, Łódź 2002
„Fotografia: realność medium”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S. Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000
Giżycki Marcin, „Koniec i co dalej?”, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2001
„Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej”, praca zbiorowa pod red. J. Kaczmarka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006
Kluszczyński Ryszard W., „Film, video, multimedia”, Instytut Kultury, Warszawa 1999
Kluszczyński Ryszard W., „Obrazy na wolności”, Instytut Kultury, Warszawa 1998
„Nowoczesność jako doświadczenie”, praca zbiorowa pod red. R. Nycz, A. Zeidler - Janiszewskiej, Universitas, Kraków 2006
Manovich Lev, „Język nowych mediów”, Wyd. WaiP, Warszawa 2006
„Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej”, praca zbiorowa pod red. M. Hopfinger, IBL PAN 1997
Ostrowicki Michał, „Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki”, Universitas, Kraków 2006
Pontremoli Edouard, „Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności”, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2007
Popczyk Maria, „Przestrzeń sztuki: obrazy - słowa - komentarze”, ASP Katowice, Katowice 2005
Segal Hanna, „Marzenie senne. Fantazja i sztuka”, Universitas, Kraków 2003
Sobotka Adam, „Szlachetność techniki”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
Tomaszczuk Zbigniew, „Odwzajemnione spojrzenie”, Typoscript, Wrocław 2004
„Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, opr. Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001

Exit <http://www.exit.art.pl/> Fotografia <http://www.fotografia.net.pl/> Fototapeta <http://fototapeta.art.pl/>
Obieg <http://www.obieg.pl/>

- albumy, katalogi z wystaw bieżących