

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA WOLNEGO WYBORU

Kod przedmiotu: 03.0-WA-EASP-PWW

Typ przedmiotu: obowiązkowy, wybieralny

Prowadzący: Prof.UZ Ryszard Woźniak, dr hab. Magdalena Gryska; ad. Zenon Polus; dr hab. Radosław Czarkowski; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła; ad. Piotr Czech; dr hab. Jarostaw Dzięcielowski; 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	150	5	1-2	zaliczenie z oceną	5
ćwiczenia	150	5	1-2	zaliczenie z oceną	5

(student wybiera 2 pracownie)

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: Ryszard Woźniak, prof.UZ

Prowadzący: Ryszard Woźniak, prof.UZ

Zakres tematyczny przedmiotu:

Forma zamknięta. Forma otwarta. Dzieło jako rzecz, dzieło jako proces i dzieło jako zapis. Program zakłada indywidualne poszukiwania artystyczne, wyrazowe i warsztatowe. Cały semestr przeznaczony jest na realizację tylko jednego samodzielnie sformułowanego tematu lub realizację programu dopasowanego do indywidualnych potrzeb studenta. Ćwiczenia z zakresu autoprezentacji.

Efekty kształcenia:

Umiejętność tworzenia oryginalnych prac malarskich opartych o samodzielnie wypracowane idiomy wyrazowe i indywidualną technikę pracy. Umiejętność zaprezentowania i obrony indywidualnej koncepcji plastycznej.

Warunki zaliczenia:

Udział w konsultacjach. Przegląd prac powstałych w czasie semestru. Warunkiem zaliczenia jest opracowanie tematu w formie rozwiniętego cyklu prac.

Literatura podstawowa:

Czasopisma:

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

Literatura uzupełniająca: -

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie

Wymagania wstępne: umiejętności rysunkowe i malarskie

Język nauczania: polski, angielski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Magdalena Gryska

Prowadzący: ad. Magdalena Gryska

Zakres tematyczny przedmiotu:

Punktem wyjścia jest zrozumienie i opanowanie warsztatu twórczego, znajomość budowy obrazu; materii malarskiej, struktury, światła i koloru oraz podejście do malarstwa jako dyscypliny umożliwiającej dostęp do współczesnych środków wyrazu by osiągnąć, cel jakim jest obraz. Program pracowni zawarty jest w proponowanych tematach, opartych na studiowaniu natury i przy wykorzystaniu wielości środków interpretacyjnych. Wykształcenie umiejętności w podejmowaniu samodzielnych decyzji malarskich.

Efekty kształcenia:

Znajomość podstawowych elementów kompozycji obrazu, Poznanie podstaw technologii malarstwa w tym m.in. malarstwo olejne, akrylowe, mix media, ćwiczenia z różnymi rodzajami podobrazia itp.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, uczestnictwo w przeglądach śródrocznych i semestralnych, 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.

Kazimierz Malewicz, *Świat bezprzedmiotowy*, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria,

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

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma:

Arteon, Exit, Artluc, Format, Obieg itp.

Inne źródła:

Strony internetowe; Muzea świata, Galerie Sztuki Współczesnej, autorskie strony artystów.

RYSunEK / Intermedialne działania rysunkowe

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Zenon Polus

Prowadzący: ad. Zenon Polus

Zakres tematyczny przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności nabytych na studiach licencjackich w zakresie rysunku poprzez studyjne ujmowanie obserwowanej i analizowanej rzeczywistości, jej interpretacja i przetworzenie twórcze.

Łączenie tradycji z nowoczesną myślą artystyczną oraz doskonalenie zastanych i poszukiwanie nowych programów i metod nauczania rysunku to standardy, do których nawiązujemy w naszej pracy ze studentami. Program nauczania w pracowni obejmuje umiejętności notacji rysunkowej, zarówno tego, co jest naszą rzeczywistością jak i tego, co należy do sfery naszej wrażliwości i duchowości. Celem tej pracy jest przygotowanie studentów do realizacji rysunku jako autonomicznej formy wypowiedzi.

Efekty kształcenia:

Student potrafi samodzielnie podejmować artystyczne decyzje, które są odzwierciedleniem jego spostrzeżenia świata i jego własnej wrażliwości oraz transponować je na obraz plastyczny.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, realizacja tematów.

Literatura podstawowa:

Dick Higgins, *Intermedia*, Akademia Ruchu, Warszawa 1985.
Performance, wybór tekstów, MAW, Warszawa 1984.
E.H. Gombrich, *O sztuce*, [Rebis](#), 2008.
Marcin Czerwiński, *Samotność sztuki*, Warszawa 1988.
A. Rottenberg, *Sztuka w Polsce 1945-2005*, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

K. Wilkoszewska, *Wariacje na postmodernizm*, wyd. Universitas, Kraków 2008.
B. Reeves, C. Nass, *Media i ludzie*, Wyd. PIW 2000.
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.

RYSUNEK / Intermedialne działania rysunkowe

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Czarkowski

Prowadzący: dr hab. Radosław Czarkowski

Zakres tematyczny przedmiotu:

Stosowane metody dydaktyczne to indywidualna dyskusja, monitorowanie rozwoju świadomości warsztatowej i artystycznej, opieka merytoryczna nad realizacjami, wspólna analiza jakości ideowych, organizacja i opieka nad organizacją wystaw, plenerów, wystąpień, dyskusje na forum publicznym.

Tematy zajęć opracowywane są wg wymagań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb pracowni dyplomujących w zakresie warsztatu artystycznego w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest permanentne doskonalenie indywidualnego warsztatu, wzbogacanie świadomości twórczej, kształcenie umiejętności argumentowania racji (idei) twórczej, budowanie wartości autonomicznych, kształcenie w zakresie swobodnego dyskursu artystycznego przy zachowaniu elastyczności i otwartości dla refleksji i idei alternatywnych, wypracowywanie umiejętności obserwacji możliwie szerokiego spektrum zjawisk będących w polu zainteresowań, kształcenie szeroko pojętej wrażliwości artystycznej, wzmacnianie postaw indywidualnych.

Warunki zaliczenia:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń, a zaliczenie odbywa się na podstawie przeglądów śródrocznego i końcoworocznego, i kończy się zaliczeniem z oceną.

Literatura podstawowa:

Literatura wg indywidualnych potrzeb, oraz m.in. Sztuka - Umberto Eco, Obecność mitu - Leszek Kołakowski, Energie sztuki - Alicja Kępińska, Zestaw do śmierci - Susan Sontag, Zaproszenie na egzekucję - Vladimir Nabokow

Literatura uzupełniająca: -

RYSUNEK / Intermedialne działania rysunkowe

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegółta

Prowadzący: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegółta

Zakres tematyczny przedmiotu:

Pracownia ma za zadanie rozwijanie ogólnej wrażliwości i świadomości artystycznej, doskonalenie artystycznego warsztatu jak również wprowadzanie studenta w problematykę sztuki współczesnej.

Kształcenie polega na indywidualnej pracy ze studentem, jest oparty o jego własną wrażliwość i dyspozycje. W pracowni rysunku studenci mogą posługiwać się klasycznymi oraz niekonwencjonalnymi technikami rysunkowymi. Program pracowni porusza zagadnienia rysunku interaktywnego, instalacji, rysunku mobilnego, przestrzennego i in. Spełnia je przez propozycje tematów, które pozwalają na realizację intermedialne z wykorzystaniem rysunku, obiektu, fotografii, dźwięku i wideo.

Student rozpoczyna program indywidualny, bądź realizuje zagadnienia proponowane przez program pracowni. W obu przypadkach - począwszy od sformułowania idei przez etap koncepcyjny aż do ukończenia realizacji - student konsultuje się z prowadzącym pracownię.

Przykłady tegorocznych zadań:

1. Przyjemne - okropne - przejmujące
2. Miejsca - mapy - historie

Efekty kształcenia:

Umiejętność realizacji wybranego tematu. Swobodne poruszanie się w zakresie różnorodnych kontekstów kulturowych. Przełożenie na język intermedialnej wizualizacji zjawisk, emocji i odniesień wobec różnych przejawów i sytuacji życia codziennego oraz wytworów kultury, zachowań społecznych.

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:

- M. Archer, N. de Oliveira, N. Oxley, M. Petry, Installation Art, Smithsonian Institution Press
J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, PIW, Warszawa 1992
U. Czartoryska, Fotografia - mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005
M. Eliade, Mity, sny i misteria, Wyd. KR, Warszawa 1999
M. Gtowiński (red.), Symbole i symbolika, Czytelnik, Warszawa 1990
A. Jakubowska, Na marginesach lustra, Universitas, Kraków 2004
C.G.Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, Warszawa 1975
A. Żmijewski, Drżące ciała, rozmowy z artystami, seria Krytyki Politycznej, t.2, Bytom-Kraków, 2006
10. A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
11. 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 i 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 materiałów 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. 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.

Efekty kształcenia:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do **praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie projektowania graficznego, oraz rozwinięcia nabytych umiejętności i podstaw zdobytych w trakcie studiów licencjackich. Ważne także jest uzyskanie świadomej, indywidualnej wypowiedzi przy tworzeniu projektów graficznych, a także dojrzałości artystycznej prowadzącej do realizacji pracy dyplomowej.** Nabycie profesjonalnego podejścia do korzystania w projektowaniu zarówno z mediów tradycyjnych jak i najnowszych technologii cyfrowych. Posługiwanie się aplikacjami graficznymi: **CorelDraw, Adobe Photoshop** i pochodnych w stopniu zaawansowanym i kreatywnym w realizacji projektów.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja ćwiczeń, zaliczenie z oceną

Literatura podstawowa:

Stefan Bernaciński, Liternictwo, WSiP, Warszawa 1990
Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice, Helion 2002
Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, Do/Optima, Warszawa 2003
Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Pierwsza pomoc w typografii, Słowo-Obraz Terytoria, Warszawa 2008
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
Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica, Polski Drukarz, Łódź 2005
Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Słowo-Obraz Terytoria, Warszawa 2008
Gavin Ambrose, Paul Harris, Typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Piotr Rypson, *Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku*,
2. Piotr Rypson: *Obraz Słowa*, Wydawnictwo AR, Warszawa 1989
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Warszawa 2000
3. S.G Wheeler, G.S. Wheeler, *Typografia komputerowa*, Exit, Warszawa
4. Janina Wiercińska, *Sztuka i książka*, PWN, Warszawa 1986
5. Frantz Herman Wills, *Grafika reklamowa*, WNT, Warszawa 1972
6. L. Manovich, *Język nowych mediów*, Warszawa 2006
7. *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.

RZEŻBA

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jarosław Dzieścielewski

Prowadzący: dr hab. Jarosław Dzieścielewski

Zakres tematyczny przedmiotu:

CEL PRZEDMIOTU: Pracownia ta jest przeznaczona dla studentów stacjonarnych II stopnia (studia magisterskie). Tutaj szczególny nacisk kładę na samodzielność, na umiejętność podejmowania przez studentów własnych artystycznych decyzji, wyrażenia własnych myśli, sądów i spostrzeżeń. Pracownia ta ma pomóc studentom w zrealizowaniu dyplomu artystycznego w pracowni rzeźby.

METODY DYDAKTYCZNE: Poprzez prowadzone przeze mnie indywidualne rozmowy i konsultacje dotyczące zaproponowanych przez studentów tematów - autorskich programów, staram się zadbać o osobowość i jakości artystyczne moich podopiecznych. W czasie naszych wspólnych rozmów słucham, pytam, uzasadniam własne wątpliwości i własne racje, ukazuję możliwości i ograniczenia dotyczące konkretnych tematów i problemów. Tego samego oczekuję od studentów - podczas proponowania przez nich własnego programu, składającego się z czterech tematów w ciągu semestru. Każdy temat zaproponowany przez studenta, oraz jego realizację, mam prawo zaakceptować lub nie, mam także obowiązek to uzasadnić. Poprzez indywidualne konsultacje z dyplomantami, staram się zadbać o ich jakości twórcze i osobowościowe. Pomagam moim podopiecznym w wyborze własnych artystycznych decyzji dotyczących dyplomów w moich pracowniach. Kładę nacisk na umiejętność artykułowania sądów i przekonań związanych z twórczymi realizacjami w moich pracowniach.

Efekty kształcenia: -

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i zrealizowanie obowiązującego programu.

Literatura podstawowa: -

Literatura uzupełniająca: -

FOTOGRAFIA / *Fotografia intermedialna*

Wymagania wstępne: opanowanie techniki i technologii fotografii; znajomość estetyki sztuki współczesnej (wiedza nabyta w ramach studiów I stopnia), teorii i estetyki fotografii

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Helena Kardasz

Prowadzący: ad. Helena Kardasz

Zakres tematyczny przedmiotu:

Aktywność studentów w zakresie realizacji programu wiąże się z pogłębieniem samoświadomości artystycznej w kontekście swobodnej wypowiedzi w obszarze fotografii. Studenci mają możliwość interpretacji programu poprzez zapis analogowy, cyfrowy, video, obiekt, instalację.

Obszary fotografii proponowane do interpretacji:

inscenizacja, eksperyment: fotografia postmedialna (odrzuć konwencjonalnych zasad optyki warunkujących prawidłowość obrazu fotograficznego), fotografia otworkowa (camera obscura - ciemnia optyczna); zapis cyfrowy (fotomontaż); fotografia wirtualna (konsultacje przy użyciu programu Adobe Photoshop)

Efekty kształcenia:

Poszerzenie świadomości artystycznej i wiedzy studenta z obszaru fotografii współczesnej.

Warunki zaliczenia:

- konsultacje indywidualne (projekt realizacji, założenia dot. proponowanego tematu)
- udział w spotkaniach dyskusyjnych Pracowni; autoprezentacja poszczególnych etapów realizacji programu przez studentów
- udział w plenerze Pracowni Fotografii (poszerzenie programu o eksperyment i wartości poznawcze w wyniku obserwowanej rzeczywistości)

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
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*”, Czuły 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
Flusser Vilém, „*Ku filozofii fotografii*”, folia academiae, Katowice 2004
„*Fotografia: realność medium*”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S. Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000
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
„*Słowo o fotografii*”, Krzysztof Jurecki, Krzysztof Makowski, ACGM Lodart S.A., Łódź 2003
Segal Hanna, „*Marzenie senne. Fantazja i sztuka*”, Universitas, Kraków 2003
Sobota Adam, „*Szlachetność techniki*”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
Tomaszczuk Zbigniew, „*Odwzajemnione spojrzenie*”, Typoscript, Wrocław 2004
„*Wokół dekady. Fotografia polska lat 90*”, praca zbiorowa pod red. M. Bauera, K. Jureckiego, A. Soboty, Muzeum Sztuki, Galeria FF, Łódź 2002

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*

