

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

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

Nazwa przedmiotu: **DYPLOMOWA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA**

Kod przedmiotu: **03.0-WA-EASP-DPAM**

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. Jarostaw 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	135	5,4	3-4	zaliczenie	20

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: Ryszard Woźniak, prof.UZ

Prowadzący: Ryszard Woźniak, prof.UZ

Zakres tematyczny przedmiotu:

Samodzielne sformułowanie tematu opartego o wcześniej zdobyte doświadczenia lub tematu nowego, reprezentującego bieżące zainteresowania studenta. Wykonanie szkiców koncepcyjnych do tematu. Planowanie i realizacja poszczególnych kompozycji tworzących cykl.

Efekty kształcenia:

Umiejętność wizualizacji refleksji związanych z tematem. Umiejętność wyboru adekwatnych do tematu środków wyrazu, narzędzi i materiałów. Umiejętność budowania spójnej, wielowątkowej wypowiedzi w formie wystawy.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest bieżące konsultowanie kluczowych etapów realizacji dyplomowej oraz ukończenie wszystkich jej części składowych.

Literatura podstawowa:

Literatura dobierana jest do wybranego tematu i obszaru zainteresowań studenta.

Literatura uzupełniająca:

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

Inne źródła:

strony internetowe, bieżąco ukazujące się katalogi z wystaw

MALARSTWO / Niekonwencjonalne formy malarskie

Wymagania wstępne: umiejętności rysunkowe i malarskie

Język nauczania: polski, angielski

Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Magdalena Gryśka

Prowadzący: ad. Magdalena Gryśka

Zakres tematyczny przedmiotu:

Praca nad umiejętnością podejmowania decyzji malarskich.

Studenci posiadają umiejętności związane z tzw. klasycznym warsztatem malarskim i rysunkowym, znają właściwości i możliwości poszczególnych technik i materiałów malarskich. Rozwijają nadal umiejętności nabyte na studiach licencjackich w zakresie malarstwa.

Efekty kształcenia:

Efektom kształcenia jest osiągnięcie świadomości malarskiej w poszukiwaniu bądź kontynuowaniu własnej drogi, własnej indywidualnej wypowiedzi. Przygotowanie samodzielnego zestawu prac malarskich w dowolnej technice.

Umiejętności i cechy, jakie student powinien posiadać po ukończeniu kursu malarstwa to; świadomość warsztatu, znajomość odczynników, środków, umiejętność rysunku, wrażliwość na kolor, temperaturę, walor, fakturę, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej, ale to przede wszystkim świadomość procesów myślowych, zachodzące w artyście oraz osobiste zaangażowanie, pracowitość i konsekwencja w pracy twórczej.

Warunki zaliczenia:

Konsultacje, przeglądy prac.

Literatura podstawowa:

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

Umberto Eco, *Historia piękna*, Rebis, Poznań 2005.

Władysław Strzemiński, *W setną rocznicę urodzin*, Muzeum Sztuki, Łódź 1994.

Marek Wasilewski, *Sztuka nieobecna*, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1999.

Ludwiński Jerzy, *Epoka błękitu*, Wydawnictwo Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

Marek Sobczyk; *Kurs abstrakcji*, Wyd. Galerii Zderzak, Kraków 1996

Bieńczyk Marek, *Melancholia, czyli o tych, co nigdy nie odnajdą straty*, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998.

Anda Rottenberg, *Sztuka w Polsce 1945-2005*, Wyd. Stentor, Warszawa 2005.

Grzegorz Sztabiński, *Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Baus Wojciech, *Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki*, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1996.

Adorno Theodor W., *Sztuka i sztuki*, Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, PIW, Warszawa 1990.

Czasopisma:

Arteon, Exit, Artluk, 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:

Poprzez praktykę rysowania i związaną z nią nieustanną próbą poznania, zdefiniowania i opisanie otaczającej nas rzeczywistości, otwieramy się jednocześnie na dyskurs nad kulturą przekazu plastycznego i jego znaczeniem.

Zadaniem studenta jest przygotowanie samodzielnej, autorskiej koncepcji dyplomu w wybranej przez siebie technice artystycznej wypowiedzi.

Efekty kształcenia:

Efektom jest wykształcenie postaw kreatywnych i umiejętności stosowania technik rysunkowych. Studenci są przygotowani do konstruowania różnych form zbiorowej aktywności o charakterze twórczym.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, realizacja tematów.

Literatura podstawowa:

Alicja Kępińska, *Energie sztuki*, PWN Warszawa 1990
Edward Nęcka, *Psychologia twórczości*, GWP Gdańsk 2005
Zbigniew Herbert, *Znaki na papierze*. Cyprian Norwid, Wyd. Bosz, 2008
A. Gwóźdź, *Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów*, Wyd. Universitas, Kraków, 2001
Postmodernizm - antologia przekładów, Poznań 1997

Literatura uzupełniająca:

Matilde Battistini, *Symbole i alegorie*, wyd. Arkady 2005.
S. Sontag, *O fotografii*, wyd. Warszawa 1986.
Leszek Brogowski, *Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego*, Wyd. Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 200
Jean Baudrillard, *Spisek sztuki*, Wyd. Sic, Warszawa 2006.
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:

Celem przedmiotu jest przygotowanie i opieka nad realizacją dyplomową. Cykl kształcenia kończy się obroną prezentacji na poziomie dyplomu magisterskiego - absolutnie samodzielnej realizacji artystycznej, w której elementy składowe będą się wzajemnie uzasadniały, a tym samym uzupełniały. Wartości merytoryczne powinny być logiczne, przez co spójne, a warsztat artystyczny i jego jakość nie będzie budził żadnych zastrzeżeń. Idea winna być czytelna i niepozostawiająca wątpliwości, co do intencji wypowiedzi artystycznej.

Metody dydaktyczne dostosowywane są do wymogów indywidualnych.

Efekty kształcenia:

Sylwetka absolwenta winna odpowiadać aktywnemu świadomemu twórcy. Pozyskane z możliwie szerokich źródeł, jakości, mają być gwarantem permanentnego poszukiwania, gwarantem umiejętności budowania tez, stawiania pytań, analizy rzeczywistości oraz rzetelnej oceny różnorodnych zjawisk. Ważnym elementem jest nabycie umiejętności unikania postaw skrajnych, narzucających, niepopartych rzeczową argumentacją, postaw destrukcyjnych, nieproponujących w zamian żadnych rzeczowych wartości. Stąd potrzeba umiejętności budowania elastyczności w dyskursie artystycznym jak i elastyczności postrzegania i oceny rzeczywistości.

Warunki zaliczenia:

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

Literatura podstawowa:

Literatura dostosowana jest do potrzeb indywidualnych.

Literatura uzupełniająca: -

RYSUNEK / Intermedialne działania rysunkowe

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Prowadzący: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Zakres tematyczny przedmiotu:

Kontynuacja wcześniejszych zagadnień poruszanych w ramach pracowni wolnego wyboru, lub realizacja nowego tematu sformułowanego przez studenta. Przedstawienie idei pracy, zaplanowanie i wykonanie jej poszczególnych elementów tworzących spójną wypowiedź artystyczną.

Efekty kształcenia:

Umiejętność sformułowania tematu, przełożenie na język plastyczny własnych idei i wyobrażeń z nim związanych. Dostosowanie odpowiednich środków wyrazu do indywidualnej realizacji tematu. Wykonanie prac tworzących wystawę dyplomową.

Warunki zaliczenia:

Sformułowanie tematu pracy dyplomowej. Konsultacje nad realizacją poszczególnych etapów tematu. Wykonanie prac tworzących wystawę dyplomową.

Literatura podstawowa:

Według zainteresowań studenta, adekwatna do sformułowanego tematu.

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.

RZEŻBA

Wymagania wstępne: -

Język nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jarosław Dzieścielewski

Prowadzący: dr hab. Jarosław Dzieścielewski

Zakres tematyczny przedmiotu:

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. 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:

CEL PRZEDMIOTU: Pracownia ta przeznaczona jest dla studentów chcących zrealizować dyplom magisterski. 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.

Warunki zaliczenia: -

Literatura podstawowa:

J. Brodski- „Pochwała nudy”.
Z. Bauman- „Humanista w ponowoczesnym świecie”.
W. Tatarkiewicz- „O sztuce filozofii”.
H. Gadamer- „Aktualność piękna. Sztuka jako gra ,symbol i święto”.
Rocznik Rzeźby Polskiej, Orońsko - poświęcony instalacji i obiektowi.

Literatura uzupełniająca: -

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 w zakresie realizacji programu wiąże się z pogłębieniem samoświadomości artystycznej. 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 magisterski

Warunki zaliczenia:

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

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. Ferency, 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. Batury 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, „Lowcy obrazów. Szkice o fotografii”, CAK, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Bakke Monika, „Ciało otwarte”, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2000

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

„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

Ferenc Tomasz, „Fotografia - amatorzy, dyletanci i artyści”, Galeria f5, Łódź 2004

„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

Margolis Joseph, „Czym, w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki?”, Universitas, Kraków 2004

Miselbeck Reinhold, „Fotografia XX wieku. W Muzeum Ludwig w Kolonii”, Taschen, Bonn 2001

Giżycki Marcin, „Koniec i co dalej?”, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2001

Jenkins Henry, „Kultura konwergencji”, Wyd. WaiP, Warszawa 2006

„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 realia. 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

Ronduda Łukasz, „Strategie subwersywne w sztukach medialnych”, Rabid, Kraków 2006

Ryczek Justyna, „Piękno w kulturze ponowoczesnej”, Rabid, Kraków 2006

„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

Wasilewski Marek, „Sztuka nieobecna”, Obserwator, Poznań 1999

„Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, opr. Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001

Fototapeta <http://fototapeta.art.pl/>

Obieg <http://www.obieg.pl/>

- albumy, katalogi z wystaw bieżących