

dr hab. Krzysztof Jabłonowski

1 Pracownia Fotografii dla studentów I i II roku

Katedra Kształcenia I-II roku

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni).

dr hab. Krzysztof Jabłonowski

as. mgr Kacper Bartczak

Język wykładowy.

polski, angielski.

Metody nauczania (forma zajęć).

1. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i grupowe ćwiczące umiejętności świadomego posługiwania się sprzętem fotograficznym).
2. Ćwiczenia plenerowe (zajęcia ćwiczące zmysł obserwacji oraz umiejętność analitycznej i syntetycznej obserwacji).
3. Ćwiczenia kreatywne (zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu realizację własnych koncepcji artystycznych, konsultowanych z prowadzącym pracownię).
4. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego projektu artystycznego pod opieką wykładowcy).
5. Projekt zespołowy (udział w grupowych warsztatach fotograficznych)

Wymagania wstępne.

Przygotowanie ideowe zadań semestralnych oraz realizacja wszystkich ćwiczeń.

Wymagania końcowe.

1. **Prezentacja wszystkich zadań semestralnych oraz własnych dokonań twórczych podczas przeglądu końcowego.**

Treści programowe nauczania (treść zajęć).

Żyjemy w czasach multimedialnych, a Fotografia pełni jedną z ważniejszych ról w tej nieustającej pogoni za oryginalnością wypowiedzi. Artyści próbują stworzyć nową jakość mieszając ze sobą wszelkie znane im dyscypliny sztuki. Dlatego rzetelna nauka Fotografii w dzisiejszych czasach jest tak istotna.

Główną powinnością mojej pracowni jest zaznajomienie studentów z wszelkimi aspektami tego medium. W trakcie zajęć studenci wykonują serię ćwiczeń które stanowią podstawę do realizacji zadań głównych. Podczas zajęć dokonywana jest analiza zdjęć, przedstawiane są przykłady umiejętnego wykorzystania światła zastanego i studyjnego, prowadzone są indywidualne korekty podczas których omawiane są kwestie merytoryczne, a także rozwiązywane są bieżące problemy techniczne. Studenci uczą się obsługi standardowych narzędzi w studiu i w ciemni fotograficznej która jest wciąż doskonałym miejscem do przeprowadzania eksperymentów z obrazem fotograficznym. W ostatnich latach można

zaobserwować duże zainteresowanie technikami dziewiętnastowiecznymi, zwanymi potocznie szlachetnymi. Pracownia organizuje dodatkowe warsztaty na których wykonywane są zdjęcia w wybranych technikach m.in.: gumy dwuchromianowej, cyjanotypii, odbitek solnych, kolodionu itp.

Zagadnienia programowe:

1. Narzędzie i materiał.

Dobór odpowiedniego sprzętu fotograficznego.

2. Pomiar światła.

Umiejętna ocena parametrów ekspozycji z wykorzystaniem światłomierzy.

3. Kompozycja.

Fotografia z uwzględnieniem podstawowych zasad kompozycyjnych, ogólne założenia, a także łamanie reguł - przykłady

4. Kolor.

Znaczenie koloru w fotografii, temperatura barwowa, wykorzystanie kolorymetru,

5. Światło.

Umiejętne wykorzystanie światła zastanego oraz sztucznego.

6. Przestrzeń.

Obserwacja zmian postrzegania rzeczywistości w kontekście takich zagadnień jak: pierwszy i drugi plan, „głębina ostrości”.

7. Narracja.

Wybór tematu, elementy składowe,

8. Funkcja.

Znaczenie obrazu fotograficznego.

9. Kreacja.

Fotografia wyrażająca indywidualne postawy twórcze.

Dodatkowe formy zajęć:

- 1. Warsztaty plenerowe (perspektywa w fotografii architektonicznej, fotografia panoramiczna, fotografia nocna)**
- 2. Warsztaty w atelier oraz w ciemni fotograficznej**
- 3. Wykłady połączone z pokazem multimedialnym.**
- 4. Organizacja wystawy.**

Kryteria oceny.

1. Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.
2. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego prac wykonanych przez studenta i osiągniętych rezultatów twórczych.
3. Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację zadań.

4. Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazówek otrzymywanych podczas zajęć na jakość wykonywanych przez studenta prac.
6. Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości
7. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji

Literatura (piśmiennictwo, film).

Publikacje, filmy, czasopisma, katalogi etc. są dobierane tematycznie do konkretnych zadań. Poniżej wymieniam jedynie listę podstawowych lektur i filmów:

1. Juliet Hacking, *Historia Fotografii*, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014.
2. Adam Mazur, *Decydujący moment*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012.
3. Lech Lechowicz, *Historia Fotografii*, PWSFTiT im. L.Schillera, Łódź 2012.
4. Roland Bartes, *Światło obrazu. Uwagi o fotografii*, Warszawa 1996.
5. John Berger, *O patrzeniu*, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
6. Jeremy Rifkin, Ted Howard, *Entropia. Nowy światopogląd*, Wydawnictwo Kos, Katowice 2008.
7. Vilém Flusser, *Ku filozofii fotografii*, Folia Academiae, Katowice 2004.
8. V. Stochita, *Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej*, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
9. Susan Sontag, *O fotografii*, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.
10. Wim Wenders (reż.), *Lisbon Story*, Road Movies Filmproduktion, Berlin, 1994.
11. Wim Wenders (reż.), *Spotkanie w Palermo*, NEUE ROAD MOVIES GMBH/ZDF, 2008.
12. *Geniusz zaklęty w fotografii*, BBC, 1996.
13. *Szukając Vivian Maier*, Gutek Film, 2013
14. *Bracia Lumiere!, Tak narodziło się kino*, Kino Świat,

Strony internetowe:

1. www.alternativephotography.com
2. www.bostick-sullivan.com
3. www.vervephoto.wordpress.com
4. www.luminous-lint.com/app/home/
5. www.eyecurious.com
6. www.c4fap.org
7. www.contactpressimages.com

Cel zajęć.

Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w warunkach studyjnych i plenerowych oraz poszerzenie ich dotychczasowej wiedzy i umiejętności. W szczególności dotyczy to:

1. Rozwoju świadomości artystycznej w obrębie własnych działań kreatywnych,

- z uwzględnieniem podstawowych zagadnień fotograficznych
2. Rozumienia wartości plastycznych występujących w przedmiotach i zjawiskach otaczającej nas rzeczywistości.
 3. Wnikliwej i syntetycznej obserwacji natury oraz umiejętne przetransponowanie tego widzenia na obraz fotograficzny.
 4. Kształcenia indywidualnego języka wypowiedzi fotograficznej.
 5. Rozwoju indywidualnej wypowiedzi artystycznej w obrębie technik fotograficznych.
 6. Kształcenia otwartości na własne, indywidualne cechy kreatywne.

Zamierzone efekty kształcenia.

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:

1. świadomego i konsekwentnego budowania swojej osobowości twórczej w zakresie fotografii;
2. tworzenia projektów o charakterze interpretacyjnym – tworzenia świadomych wypowiedzi w ramach określonych treści zadań
3. wspomaganie inwencji w poszukiwaniu nowych środków wyrazu w obrębie warsztatu
4. wykonywanie zadań o charakterze kompozycyjnym, wpisane w grupy problemowe dotyczące formy i przestrzeni
5. doskonalenie techniki zdjęciowej oraz umiejętność perfekcyjnego wykonania obrazu fotograficznego
6. kreatywnego stosowania tradycyjnych i współczesnych środków fotograficznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość ich wspólnego użytkowania w obrębie pracy artystycznej;
7. budowanie wypowiedzi w oparciu o cykl prac fotograficznych
8. tworzenia projektów multimedialnych opartych o fotografię;
9. nowatorskiego wykorzystania możliwości współczesnych środków obrazowania;

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Budowanie świadomości współistnienia nowych środków wyrazu w obrębie warsztatu
2. zagadnienia dotyczące nowych, szybko rozwijających się technologii i technik zapisu fotograficznego oraz możliwość ich adaptacji w obszar sztuki
3. rozumienia relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami wypowiedzi artystycznej;
4. znajomości różnorodnych technik fotograficznych;
5. świadomego wykorzystania wiedzy praktycznej w realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturotwórczych;
6. zrozumienie zagadnień związanych z interakcją pomiędzy przestrzenią realną, a wirtualną

7. współczesnych środków obrazowania plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w obrębie działań fotograficznych;
8. prawnych aspektów dotyczących zawodu fotografa.

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do:

1. współpracy przy wykonywaniu projektów zespołowych w obrębie różnego rodzaju działań kulturalnych i kulturotwórczych;
2. krytycznej oceny własnej twórczości oraz wypowiedzania się na tematy związane ze sztuką współczesną;

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w %).

- prezentacja zadania w trakcie roku akademickiego – 20%
- rozwój projektu prezentowany w trakcie ćwiczeń – 20%
- przeglądy okresowe – 20%
- końcowa prezentacja projektu – 40%