

PROGRAM PRACOWNI ILUSTRACJI

Pracownia Ilustracji w jej obecnym kształcie jest kontynuacją pracowni prowadzonej przez Zygmunta Januszewskiego od roku 2003, a wcześniej Pracowni Książki i Ilustracji prowadzonej przez 25 lat przez prof. Janusza Stannego, która to pracownia była naturalnym przedłużeniem tej założonej w 1951 roku przez Jana Marcina Szancera.

Ten imponujący łańcuch poprzedników niezwykle zobowiązuje. Nie tylko do podtrzymywania tradycji polskiej książki ilustrowanej. Do potrzymania związków ilustracji z literaturą, co dzisiaj, już nie wydaje się być tak oczywiste jak kiedyś. Do żywych kontaktów z całym światem książki. Do spotkań z klasykami i młodymi, aczkolwiek dobrze zapowiadającymi się ilustраторami. Do kontaktów z wydawcami – nie tylko polskimi, ale z całego świata.

Pracownię prowadzą: doc. dr hab. Grażka Lange, dr Monika Hanulak.

Studiują w niej studenci III, IV i V roku studiów, V rok jest rokiem dyplomowym, poświęconym na przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Przyjmuje również doktorantów.

Działania i prezentacje

1. Sergiusz Eisenstein i Tarantino – zadanie na wakacje!

Analiza Pancernika Patiomkina i Pulp Fiction, jako lekcja montażu i narracji.

2. Stanny, Lenica, Zamecznik, Tomaszewski, Butenko.

Prezentacja tuzów polskiej ilustracji.

3. Czy ktoś jeszcze nie zna Franciszki Themerson?

Prezentacja znakomitej rysowniczkii, awangardzistki, autorki niezwykłych książek dla dzieci.

4. Warsztat grafika i ilustratora

Przegląd i analiza warsztatu Józefa Wilkonja (200 książek, wielość stylów i technik)

5. Się wydaje.

Spotkania z artystami książki i wydawcami prowadzającymi interesujące, znaczące i ważne wydawnictwa

Trzy lata temu były to: Madalena Matoso – Planete Tangerina i Vicente Ferrer – Media Vaca.

Dwa lata temu spotkanie z Ramoną Badescu i Benajminem Chaud autorami niezwykłych książek znanych i wydawanych na całym świecie oraz Klaasem Verplancke niderlandzkim autorem i ilustratorem.

W ubiegłym roku spotkanie z Jurajem i Terezą Horwath z wydawnictwa Baobab

6. Co się komu podoba?

Każdy student ma za zadanie zaprezentować tylko jedną książkę.

Sztuka opowiadania ciekawie i ze znajomością rzeczy.

Prezentacja wybranej książki jako całościowego dzieła wizualnego. Analiza i przedstawienie publiczne (pokaz otwarty), próba interpretacji i jej prezentacja w formie wizualnej opatrzonej autorskim komentarzem.

7. Koło naukowe Pracowni Ilustracji

Założyliśmy je trzy lata temu! I od razu pojechaliśmy na Targi Książki do Bolonii – największe i najciekawsze w Europie targi książki dziecięcej. Mnóstwo wystaw, spotkań, prezentacji i przede wszystkim książki dla dzieci z całego świata.

W 2017 byliśmy na Festiwalu TABOOK w Taborze koło czeskiej Pragi – jednym z najlepszych na świecie festiwali małych wydawnictw, gdzie spotykają się wydawcy, graficy, ilustratorzy i studenci szkół artystycznych z całego świata. Byliśmy z wystawą *Rysuj po polsku* i wykładami prezentującymi polską sztukę książki.

W ubiegłym roku wydaliśmy Kalendarz na rok 2017 z pracami studentów naszej pracowni. Miał nietypową formę, nakład 200 egzemplarzy i każdy inny!!!!!!

Zadania

1. Raz, dwa, trzy, cztery...

Klasyczne i nowoczesne teksty wyliczanek reinterpretowane na nowo w formie wielokrotności czwórki drukarskiej. Dążenie do immanentnego związku między obrazem a typografią, narracją a fabułą. Kształtowanie umiejętności połączenia ilustracji z innymi, elementami warsztatu grafika: typografią i montażem.

(Zadanie na I semestr dla studentów III roku. Format 29x29cm.)

2. Jak zrobić książkę z kilku słów? Warsztaty z książki obrazkowej

Metoda dadaistyczna. Każdy losuje 6 słów z przygotowanej puli. Z tych słów (a właściwie ich ekwiwalentów wizualnych) buduje książkę opartą na narracji wizualnej. Książki różne – zabawne, mądre, surrealistyczne, z puentą i bez. Wszystkie obrazkowe. Budowanie opowiadania obrazem!

(Dwudniowe warsztaty dla studentów III roku)

3. Dla dzieci i dla dorosłych

Zmierzenie się z dużym kalibrem literackim. Do wyboru *Przemiana* Kafki i *Cudowne lekarstwo* Georga Dahla oraz *Wspaniały Pan Lis* Dahla. Znalezienie relacji między

tekstem literackim a kształtem wizualnym utworu. Zmierzenie się z literaturą najwyższej klasy, a teksty różne i wieloznaczne – z jednej strony bezsprzeczny klasyk, z drugiej – niezwykle i pełne wyobraźni książki Roalda Dahla. Budowanie relacji między tekstem, typografią a ilustracją. Zaprojektowanie wszystkich elementów książki (elementy graficzne, typografia, okładka, wyklejka, strony tytułowe)
(Zadanie na I i II semestr dla studentów IV roku.)

4. *Czy obchodzi nas los zwierząt?*

Okazja do zaprojektowania plakatów i wlepek społecznie zaangażowanych. Z hasłami: *Kocham cię świnio, Suczki singielki, Tylko koni żal, Kot czarny – los marny* i wielu innymi. Poszukiwanie nowych i adekwatnych środków i technik.

W drugim semestrze na ten sam temat każdy robi króciuteńki film animowany – zadanie realizowane wraz z Pracownią Animacji, pozwoli poznać nowy warsztat i poszerzyć skalę swoich umiejętności.

Zadania realizowane we współpracy z Fundacją *Inter Pares* zajmującą się ratowaniem zwierząt

(Zadanie na I i II semestr dla studentów III i IV roku.)

5. Realizacja prac dyplomowych studentów V roku. (Semestr I i II)

6. Erasmus Program

Pierwsza wizyta w Warszawie? Pierwsze spojrzenie na to dość dziwne miasto i język polski (niemniej dziwny). Słowniczek pierwszych słówek w języku polskim. Ilustrowany. Technika i format dowolne