

Program pracowni rysunku i malarstwa dla I i II roku

Zgodnie z dotychczasową linią programową pracowni rysunkowych i malarskich na Wydziale Grafiki w ramach zajęć z rysunku i malarstwa dla I i II roku studenci skupiają się przede wszystkim na pracy z modelem – temat człowieka jest głęboko osadzony w tradycji edukacji artystycznej na jej wstępnym etapie. W szczególności dotyczy to studentów I roku, którzy powinni nadal odnosić się w swoich pracach do figury człowieka w różnorodnych jej aspektach.

W ramach zajęć dla studentów II roku studenci mogą już odchodzić od pracy z modelem, choć model – jako obiekt i pretekst – w pracowni jest obecny. Jest to czas na realizację zadań wykraczających poza studiowanie figuratywne.

Celem nadrzędnym dla I roku jest doskonalenie obserwacji natury, studium ze zwróceniem szczególnej uwagi na działanie światła i cienia, budowę formy, doskonalenie warsztatu, precyzja układów kompozycji, zwrócenie uwagi na akcenty, dominantę, rytmy, rozproszenie i skupienie. Student zastaje zawsze w pracowni jakiś układ, instalację, wypowiedź rekwizytem i światłem do rozwiązania zadania. Pedagog dokonuje wprowadzenia i wyjaśnienia zadania. Zadania prowadzone są 2 x po 4 godziny (oprócz zadań dla II roku, które są rozciągnięte w czasie).

Każdy student prowadzony jest indywidualnie, ponieważ każdy jest inną osobowością, posiada inne zainteresowania a także inny zasób możliwości.

Przewidziane są warsztaty poprowadzone przez asystenta, poprawnego przygotowania płótna do pracy (obijanie, przeklekanie, gruntowanie płótna).

Student II roku dostaje pierwsze zadania problemowe.

Celem zadań jest doskonalenie warsztatu, poszukiwanie nowych form wypowiedzi plastycznej, rozwijanie wyobraźni, praca wielorakimi środkami plastycznego wyrazu z uwzględnieniem kolażu, technik mieszanych, poddruku itp. Zadania są niejako badanie przez studenta możliwości własnych w zakresie kreatywności. Próba odnalezienia wątków duchowości w sztuce, poszukiwanie przekazu. Rozwój warsztatu poprzez powracanie do rysunku studyjnego, w celu ciągłego doskonalenia ręki i oka. Celem nadrzędnym jest przygotowanie i wprowadzenie studenta II roku do pracy na latach starszych.

Treść zadań przewidzianych dla II roku (semestr. zimowy. Każdy student otrzymuje kopię tekstu, zadania wsparte są odpowiednią lekturą, pokazem, rekwizytem, wprowadzeniem do tematu)

Zadanie 1.

Salvador Dali – Książę Kiczu. Teatr Kiczu Salvadora Dali.

(na ścianie naszej pracowni umieszczony jest wydruk z pracowni Salvadora Dali o wym. 100 x 150 cm)

Fragment tekst Marca Lacroix, fotografa współpracującego z Dalim. Tekst opisuje pracownię Dalego nad morzem, na plaży w Portlligat.

Teatr Kiczu

„W głębi pracowni, **schody** prowadzą do pokoju urządzonego jak scena teatralna. Stopnie pokrywają przedziwne **przedmioty leżące w nieładzie, rozbite rzeźby, instrumenty muzyczne, dmuchane manekiny, plastikowe zabawki w najgorszym guście i wspiana karnawałowa maska z piór z Wenecji**. Dali: „Tu wszystko jest uporządkowane... To uporządkowane schody w zabałaganionej pracowni, prowadzące do mojego Teatru Kiczu!”

W środku, przed aktualnie malowanym obrazem stoi **krzesło Dalego**, a zaraz za nim **fotel Gali**. Ona

zawsze tam siedzi i czyta mu kiedy maluje.

U jej stóp, **na podłodze pokrytej książkami**, leżą stosy pism technicznych i dokumentalnych.”

Zadanie obejmuje rysunek (można dodać technikę kolażu) lub malarstwo, dowolnie - decyduje student.

Zadanie ma opisywać moją relację z osobą lub/i twórczością Dalego. W pracy możemy operować przedmiotami z pracowni Dalego opisanymi w podanym powyżej tekście, lub z jego obrazów: mokre zegarki, lejące zegarki, wewnątrz pracowni artysty, usta May West (słynne perfumy Dalego), szachy, (... w które całymi dniami grywał z Galą), portret Gali, portret Dalego (bardzo dobrze narysowane, rozpoznawalne)

Celem zadania jest pokazanie wyraźnej inspiracji twórczością i osobą Salvadora Dali.

Praca powinna zawierać wątek doskonałego realizmu w przedmiocie lub postaci lub kopi z obrazów Dalego, tak jak to czynił Salvador Dali. Praca powinna być skonstruowana według słów Dalego, który powiedział o sobie: „Mówię w sposób zagmatwany, nie mówię wszystkiego, mój rozmówca musi sam odnajdywać tropy.” I ty, nie rysuj wszystkiego, komponuj w sposób zagmatwany, odbiorca twojej pracy powinien odnaleźć trop.

Format pracy: student wybiera jakiś format obrazów Dalego.

35 x 27 cm, 32 x 46 cm, 47 x 66 cm, 51 x 77 cm, 115 x 144 cm, 205 x 116 cm

Zadanie 2. Temat z malarstwa:

Twój obraz to: **Obszar trzech: światła, koloru i znaku.**

Światło – uzyskać wewnętrzne światło obrazu, przedstawić światło w oparciu o ustawienie w pracowni.

Kolor – „Bo kolor to jak w muzyce dźwięk. Nie ma bez niego malarstwa. Jest najważniejszym elementem ekspresji. Buduje się nim formę. Tworzy rysunek. Można wyrazić nim wszystko. W przeciwieństwie do linii czy waloru.” *Prof. Tadeusz Dominik (1928-2014), uczeń Jana Cybisa*

Znak – ten trzeci, zbudowany dwoma pierwszymi wskazaniem czyli światłem i kolorem.

Zadanie 3. Temat z rysunku

Twarze, oblicza, gęby

Twarze: portrety, monidła, autoportrety, portrety kolegów, portret modela,

Oblicza: dostojność, duchowość, świętość, charyzma, piękno twarzy, ikona, czy można powiedzieć o Mona Lisie, że to jest oblicze? Można posłużyć się starym malarstwem XVII – XIX w.

Gęby: zniekształcenie, uproszczenie, wyrażenie ekspresyjne, emocje, złe emocje, złość, gniew, brzydota

Jerzy Panek, artysta krakowski, grafik, tak mawiał o swoich autoportretach, często wykonywanych w linorycie. W tej części zadania każdy powinien przedstawić własną interpretację pojęcia portret, twarz, przełożenie twarzy na rodzaj znaku, poszukiwanie uproszczenia, wyrażenie twarzy ekspresyjne, zniekształcone

Możesz tyle (...z tym zadaniem zrobić...), na ile się odważysz (św. Augustyn)

Cykl prac rysunkowych w dowolnej technice (może być udział koloru) składających się z 6 prac 50 x 70 cm lub 3 prac 70 x 100 cm. Cykl powinien zawierać rysunek studyjny, wyrażenie się bardzo

realistyczne w co najmniej jednej z części np.: w części twarzy lub oblicza. Zadanie ma na celu oddanie znaczenia każdego z trzech słów: twarz, oblicze, gęba.

Zadanie 4. Temat z rysunku

Struktury. Powtarzalność formy.

Celem zadania jest zbudowanie kompozycji światłem i cieniem oraz powielaniem formy za pomocą dowolnie wybranych środków. Zadanie ma powstać na bazie instalacji w przestrzeni pracowni. Instalacja składaj się z kilkudziesięciu form okrągłych tworzących swoistego rodzaju raster.

Zadania prowadzone są od koncepcji w formie szkiców wstępnych, analizie propozycji, rozmowie i debacie nad koncepcją, przeglądów dokonywanych w czasie realizacji, przeglądu kończącego realizację pracy.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie końcowo semestralnego przeglądu prac z uwzględnieniem zaangażowania studenta w rozwój własny, talentu, możliwości odpowiadania na korekty, rozliczenie się z podanych zadań, ocena inicjatywy własnej studenta, samodzielna realizacja zadań, sposób zaprezentowanie własnej wizji artystycznej.

dr hab. Zdzisława Ludwiniak prof. ASP