

**Pracownia Grafiki Konceptyjnej i Intermedialnej
dla studentów III-V roku
Prof. Andrzej Węclawski
dr Kamil Zaleski
Rok akademicki 2019/2020**

Program:

Program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki artystycznej opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Program obejmuje zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji, wykorzystanie grafiki warsztatowej do pokazów multimedialnych i tworzenia instalacji graficznych.

Stawiane przed studentami problemy wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i podbudowy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wykłady, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu szeroko traktowanej kultury współczesnej. Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/, specjalistyczną bibliotekę oraz dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną.

Podstawowym celem programu jest rozwijanie kreatywnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Ważnym elementem jest przekazywanie wiedzy z zakresu technologii grafiki: technik druku cyfrowego, serigrafii, technik przedrukowych jak też klasycznych technik graficznych /akwaforty, akwatinty, suchorytu/ oraz unikatowych metod tworzenia obrazu graficznego.

Istotnym elementem programu jest ukazanie grafiki artystycznej jako zjawiska ciągle żywego i obecnego w sztuce współczesnej, wykorzystywanego na różne sposoby przez artystów. Program jest wynikiem przeprowadzenia szeregu badań, połączenia eksperymentów technologicznych z dziedziny druku z poszukiwaniami idei, nowymi sposobami prezentacji grafiki, wykorzystaniem nowych materiałów. Grafika nie jest tu celem samym w sobie, została uwolniona od celebracji medium i zachwyty nad graficznością. Doświadczenia zebrane w trakcie kolejnych realizacji potwierdziły obserwacje, że wykorzystanie różnych środków powinno służyć najlepszej formie przedstawienia koncepcji dzieła.

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreatywny w procesie dydaktycznym.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Prof. Andrzej Węclawski

Sylabus

Rok akademicki 2019/2020

Przedmiot, kod przedmiotu

Grafika artystyczna, Pracownia Grafiki Konceptyjnej i intermedialnej

5-letnie studia magisterskie

GS-22

Kierunek

Grafika.

Specjalność

Kształcenie kierunkowe.

Typ przedmiotu

Obowiązkowy.

Rok III, IV, V

Semestr – 5, 6, 7, 8, 9, 10

Punkty ECTS – 15, 15, 15, 15, 20, 30

Ilość godzin w tygodniu - 8

Rodzaj zaliczenia – zaliczenie ze stopniem, egzamin komisyjny

Metody nauczania

1. Wykład (zajęcia zespołowe w formie prezentacji lub prelekcji).
2. Prezentacja (pokazy warsztatowe związane z realizowanymi zadaniami).
3. Prezentacja multimedialna (projekcje filmów o sztuce, omawianie pozycji książkowych i katalogów z wystaw w ramach biblioteki pracowni).
4. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe ćwiczące umiejętność posługiwania się tradycyjnym i cyfrowym warsztatem graficznym).
5. Ćwiczenia kreatywne (stymulowanie indywidualnego rozwoju artystycznego i kreatywnych cech studenta poprzez indywidualizację programu nauczania).
6. Dialog i dyskusja dydaktyczna (okresowe przeglądy i dyskusje na temat realizowanych prac).
7. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy magisterskiej).
8. Projekt indywidualny (realizacja zadań indywidualnych połączonych z pokazem publicznym).

Język wykładowy

Polski, angielski.

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

prof. zw. Andrzej Węclawski

dr Kamil Zaleski

Wymagania wstępne

Zaliczony z wynikiem pozytywnym komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów.

Wymagania końcowe

1. Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej.
2. Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu artysty grafika.
3. Umiejętność kreatywnego i twórczego łączenia tradycyjnych i cyfrowych technik warsztatu graficznego oraz technik multimedialnych
4. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie szeroko pojętej grafiki artystycznej.
5. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego.

Treści programowe nauczania

Program obejmuje współczesne i klasyczne metody druku stosowane w grafice artystycznej. Wykorzystanie współczesnego warsztatu graficznego /druku cyfrowego, serigrafii, transferu między technikami/ w korelacji z tradycyjnymi technikami druku wklęsłego i wypukłego jako istotny bodziec kreatywny w procesie dydaktycznym i twórczym. Poszerzenie zakresu pojmowania i oddziaływania współczesnej grafiki, zmiana jej definicji, problem zastosowania niematerialnej matrycy, cyfrowa technologia jako źródło kreacji, grafika wielkoformatowa i jej miejsce w przestrzeni publicznej, użycie grafiki artystycznej do pokazów multimedialnych i instalacji graficznych. Rozwijanie osobowości i kreatywności studenta ma w konsekwencji doprowadzić do przygotowania i zrealizowania pracy dyplomowej. Praca dyplomowa ma być świadectwem jego dojrzałości artystycznej i wyznaczać dalszy kierunek jego rozwoju.

Głównymi celami programowymi są:

1. Rozwijanie kreatywnej i artystycznej wrażliwości studenta, jego rozwój intelektualny, kształtowanie jego indywidualności artystycznej oraz przekazywanie wiedzy w zakresie współczesnych środków wykorzystywanych w grafice artystycznej.
2. Przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym technologicznie współczesnym i tradycyjnym warsztatem graficznym. Łączenie tradycyjnych technik graficznych z metodami druku cyfrowego i elementami nowych mediów.
3. Rozwijanie umiejętności swobodnego wykorzystywania warsztatu graficznego do wyrażania koncepcji artystycznych studenta. Zajęcia z grafiki warsztatowej mają rozszerzać twórcze zainteresowania studenta, wzbogacać jego osobowość artystyczną, rozwijać wyobraźnię i zainteresowanie sztuką.

Kryteria oceny

1. Ocena zadań realizowanych w ramach programu pracowni.
2. Zaangażowanie w realizację programu.
3. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta.
4. Okresowe i semestralne przeglądy zaliczeniowe.

Literatura (piśmiennictwo)

Beth Grabowski, Bill Fick „Grafika-techniki i materiały”, Universitas, Kraków, 2011
Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP w Poznaniu 2007
Harald Johnson, *Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów*, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005
Richard Noyce, *Printmaking at the edge*, A and C Black, London 2006
Halina Chrostowska, ASP/KAW, Warszawa 2000

Katalogi z wystaw graficznych:

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie,
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach,
Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT w Warszawie,
Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu

Strony www:

www.pracownia6.com

Facebook: Galeria Pracowni nr 6

www.triennial.cracow.pl, Dyplomy Grafika

www.icondata.triennial.cracow.pl (Icon Data 2010),

www.imprint.asp.waw.pl

Prof Andrzej Węclawski

Pracownia nr 6

Pracownia Grafiki Konceptyjnej i Intermedialnej

Prof. Andrzej Węclawski,

Dr Kamil Zaleski

Studia stacjonarne

Rok III, IV /semestr zimowy 2019-2020/

W semestrze zimowym obowiązuje wykonanie dwóch zadań oraz przygotowanie tekstów na temat realizowanych prac.

1. Zadanie semestralne. Początek realizacji – październik 2019

„Natura-Kultura. Antynomie”

Antynomia to przeciwstawność dwóch równorzędnych idei, poglądów, twierdzeń, sprzeczności zachodzące pomiędzy nimi. Natura i kultura, mity i archetypy, marzenia i rzeczywistość to antynomie istotne dla współczesności. Sprzeczność pomiędzy tym, co racjonalne, a tym co intuicyjne przybliżyła nas do jej zrozumienia. Natura i kultura były od wieków źródłem inspiracji dla sztuki. Raz dominowała fascynacja pięknem i tajemnicą sił natury, w kolejnych epokach inspirowało to co było wytworem cywilizacji, nauki, rozumu i kultury z całym jej bogactwem. Jesteśmy obecnie w bardzo szczególnym momencie w dziejach, kiedy postawienie obok siebie tych dwóch pojęć nabrało nowych znaczeń. Naszym celem będzie zrealizowanie wielowymiarowej pracy. W trakcie cotygodniowych spotkań i dyskusji, z notatek, szkiców, zapisów idei i pomysłów, powstaną realizacje graficzne. Bardzo istotny będzie proces poszukiwania inspiracji i przetwarzania różnych bodźców, fragmentów w formę dzieła. Inspiracje mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin i obszarów. Praca nad cyklem to rodzaj semestralnego seminarium. Istotna będzie systematyczna praca i cotygodniowa aktywna obecność na zajęciach. Podejmiemy próbę innego rodzaju pracy nad projektami. Ostateczna odpowiedź na postawione zadanie powinna zawierać się w dwóch realizacjach, lub dwóch cyklach prac, które będzie można zakwalifikować do jednego z pojęć: natura-kultura. Podsumowaniem będzie wystawa, w podzielonej na dwa obszary pracowni.

Realizacja: Cykl prac, technika i format adekwatny do realizowanego projektu /techniki druku wklęsłego i wypukłego, druk cyfrowy, offset, serigrafia, obiekty graficzne, realizacje multimedialne/.

UWAGA! Obowiązuje przygotowanie tekstu /objętość 1 strona/ odnoszącego się do realizowanego tematu. Tekst wyjaśniający poruszone w pracy graficznej problemy i idee. Uzasadniający wykorzystanie środków technicznych, dobór odpowiednich materiałów itp. Teksty będą towarzyszyły pracom w trakcie wystaw organizowanych przez Pracownię nr 6. **Teksty należy dostarczyć w wersji elektronicznej.**

2..Zadanie semestralne. Początek realizacji – październik 2019

„Odmiany czasu. Zanikanie”

Tematem zadania jest pojęcie czasu. Czas jest obecny we wszystkich aspektach naszego życia. Jest wszechobecny, jest związany ze zmianą, stawaniem się, cyklicznością i przemijaniem. To złożony problem, z którym nauka nie do końca potrafi sobie poradzić. Albert Einstein udowodnił, że nie ma uniwersalnego czasu dla całego kosmosu. Można stwierdzić, że każdy z nas ma własny lokalny czas. Ta ogromna wieloznaczność jest niezmiernie inspirująca dla działań artystycznych, począwszy od tego, że sam proces przygotowania dzieła graficznego jest z pojęciem czasu bardzo powiązany. Zagadnienia związane z pojęciem czasu: stawanie się, zmiana, przemiana, cykliczność, przemijanie, czas jest iluzją, wytworem naszego mózgu, to tylko złudzenie, czas jako tyran, nadzorca, tempo życia, linearna wizja czasu, czas przyszły, czas przeszły, kulturowe postrzeganie czasu przeszłego i czasu teraźniejszego, zapis czasu, pamięć, dziennik, album kalendarz, zanikanie.

Realizacja: Do realizacji zadań przystępujemy przygotowując serię projektów, rysunków, fotografii, obiektów. Cykle prac / 3-4/, technika i format adekwatny do realizowanego projektu. Wykorzystujemy wszystkie techniki graficzne, tradycyjne i cyfrowe, różne materiały, techniki multimedialne i formy przestrzenne. Cykl może być rodzajem instalacji graficznej lub posiadać formę kameralną.

UWAGA! Obowiązuje przygotowanie tekstów /objętość 1 strona/ odnoszących się do realizowanych tematów. Tekst wyjaśniający poruszone w pracach graficznych problemy i idee. Uzasadniający wykorzystanie środków technicznych, dobór odpowiednich materiałów przygotowane teksty będą towarzyszyły pracom w trakcie wystaw organizowanych przez Pracownię nr 6. **Teksty należy dostarczyć w wersji elektronicznej.**

Zapraszamy do korzystania ze stron Pracowni nr 6:

Strona Pracowni nr 6 [www: pracownia6.com](http://www.pracownia6.com)

Facebook: Galeria Pracowni nr 6

Pracownia Grafiki Konceptyjnej i Intermedialnej dla studentów III-V roku

Studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Lista lektur:

- Stefan Morawski „Na zakręcie od sztuki do po-sztuki”
- Zbigniew Warpechowski „Podręcznik”, „Zasobnik”, „Podnośnik”
- Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”
- W. Kandyński „O duchowości w sztuce”
- W. Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna”
- K. Malewicz „Świat Bezprzedmiotowy”
- W. Strzemiński „Teoria widzenia”
- Hal Foster „Powrót realnego awangarda schyłku XX wieku”
- Lambert Wiesing „Widzialność Obrazu, historia i perspektywa estetyki formalnej”
- „Perspektywy współczesnej Historii Sztuki” Antologia przykładów.
- Andrzej Dłużniewski „Odłot”

Grafika artystyczna:

- Beth Grabowski, Bill Fick „Grafika, techniki i materiały” Universitas,
- Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP w Poznaniu 2007
- Harald Johnson „Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów”,
Wydawnictwo RM, Warszawa 2005
- Richard Noyce „Printmaking at the edge”, A and C Black, London 2006
- Halina Chrostowska, ASP/KAW, Warszawa 2000

Katalogi z wystaw graficznych:

- Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie,
- Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach,
- IMPRINT 2008, 2011, 2014 w Warszawie,
- Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu

Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru w Pracowni nr 6.

Stron Pracowni nr 6:

Strona Pracowni nr 6 [www: pracownia6.com](http://www.pracownia6.com)

Facebook: Galeria Pracowni nr 6