

VI Pracownia Malarstwa

dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP

mgr Krzysztof Mętel, asyst.

Realizacja programu pracowni przebiega w oparciu o dwa zestawy ćwiczeń. W zestawie pierwszym kładziemy nacisk na układy przestrzenne uzupełnione pozującym modelem. Martwe natury-rozbudowane scenografie, tworzą niezwykły nastrój inspirując i wydobywając ze studentów kreatywność. Ta grupa tematów ściśle związana jest z nauką warsztatu umożliwiającego skuteczną artykulację swoich wypowiedzi artystycznych i przeznaczona jest dla studentów studiów licencjackich. Tematy z zestawu drugiego to zbiór haseł, które poprzez otwartość na interpretację odwołują się do wyobraźni oraz zmysłu analitycznego i refleksyjnego studentów. Głównym celem tych ćwiczeń jest praca nad określeniem indywidualnego języka plastycznego studenta, a także zapoznanie studenta z pracą nad określonym tematem. Największy nacisk jednak kładziemy podczas rozmów, korekt i konsultacji na naukę myślenia abstrakcyjnego, oraz umiejętność świadomego budowania obrazu poprzez używanie światła, kompozycji i koloru, co wzbogaca naszych studentów w realne narzędzia do realizacji swoich prac, nie tylko malarskich.

TEMATY

I GRUPA

Martwa natura

Ćwiczenie wprowadzające mające na celu zaklimatyzowanie się w pracowni rozpoznanie poziomu, oraz indywidualnych predyspozycji studenta.

Martwa natura zbudowana na zasadzie kontrastów symultanicznych

Ćwiczenie koncentruje się na zjawiskach jakie zachodzą pomiędzy barwami chłodnymi i ciepłymi. Zbuduj martwą naturę w oparciu o nasycenie kolorystyczne, wysoki i niski stopień saturacji, oraz różnicy chromatycznej. Zwróć uwagę na pojawiający się kontrast pomiędzy czerwienią a błękitem, fioletem a żółtym.

Akt

Studium postaci w kontekście miejsca w jakim się znajdują. Spróbuj przeanalizować ten układ pod kątem przestrzennym, tak, ażeby akt jako najistotniejszy element pomógł budować kompozycję, będąc integralną częścią obrazu podporządkowaną zasadom wypowiedzi malarskiej.

Martwa natura z dominantą sztucznego światła

Przeanalizuj ten układ przestrzenny, kładąc nacisk na dostrzeżenie zjawiska deformacji jakim poddają się przedmioty. Spróbuj dostrzec na nowo zebrany układ przestrzenny. Zbuduj swoją kompozycję, świadomie używając światła, czy też określonych zjawisk związanych z nim jako formy, pomagającej w budowaniu kompozycji malarskiej.

Tonika, subdominanta, dominanta. Allegro, andante, largo, staccato

Zastanów się na ile jesteś w stanie dokonać transkrypcji tych i nie tylko tych terminów muzycznych, będących poleceniami, czy też wskazówkami, między innymi dla muzyków. Zastanów się, na ile jesteś w stanie określić swój język plastyczny, na ile umiesz nazwać zebrane przez Ciebie doświadczenia malarskie i świadomie UŻYWAĆ ICH w następnych realizacjach. Podsumowujące ćwiczenie jest niezwykle ważne do wejścia w przestrzeń funkcjonowania w obszarze sztuki.

Pusty pokój

Mając do dyspozycji bardzo prosty układ przestrzenny postaraj się oddać nastrój, sytuacji, zdarzenia, jakie mogło mieć tam miejsce. Użyj form (przedmiotów) tam znajdujących się, do zbudowania swojej wypowiedzi malarskiej będącej podsumowaniem zebranych doświadczeń malarskich.

II Grupa

Walka postu z karnawałem, czyli między ceremonią a festynem

Zastanów się czym jest współczesna ceremonia. Co odróżnia sferę sacrum od przestrzeni świeckiej. Spróbuj przeanalizować co wchodzi w skład współczesnych ceremonii, jaka aura, a może jakie atrybuty są niezbędne do jej zaistnienia. Spróbuj na nowo, lub też jakby po raz pierwszy spojrzeć na charakterystykę plastyczną, na design, na światło będące nieodzowną częścią dla każdej ze sfer aktywności. Namaluj dyptyk, w którym zawrzesz różnice, a może podobieństwa, jakie dostrzeżesz w tych formach aktywności. Pamiętaj o tym, iż kolor, kompozycja odgrywają tutaj istotną rolę, w poszukiwaniu właściwego środka wyrazu.

Komunikator

Zastanów się za pomocą jakich środków komunikowali się nasi starsi koledzy, dziadkowie, starożytni. Czy petroglif to neolityczny komunikator? Czy kronika to samo co blog? Spróbuj stworzyć obraz, lub cykl obrazów, który, które będą reakcją na inne dzieło. Może mieć to formę forum dyskusyjnego lub skromnego dialogu pomiędzy Wami. Możecie stworzyć zespół, w ramach którego kontaktować się będziecie za pomocą środków plastycznych, obrazów, tak by obraz był reakcją na prace rozpoczynającego dyskusję moderatora.

Protest song

Jesteś właścicielem przemysłów dotyczących współczesności. W zespole, w którym grasz rozchorował się wokalista, lider i serce grupy! Stoisz na scenie i to właśnie od Ciebie rozpalony tłum żąda deklaracji, to właśnie Ty musisz zaśpiewać ten pokoleniowy utwór. To właśnie Ty musisz poczuć emocjonalny kontakt z grupą i wykrzyknąć to co jest ważne dla twojego pokolenia, to co jest istotne dla Ciebie, i też to co Ciebie najbardziej denerwuje. Namaluj obraz będący czymś w rodzaju utworu opisującego Twoje pokolenie.

Scenariusz

Czy istnieje jeden rodzaj narracji? Czy tylko linearna narracja jest predestynowanym sposobem opowiadania. Zastanów się jak możesz opowiadać historie za pomocą środków plastycznych. Zastanów się i przeanalizuj działalność plastyczną jaka Ciebie otacza, zastanów się, czy ma ona jakąś egzemplifikację w dziełach starych mistrzów. Czy można znaleźć podobieństwo pomiędzy mozaiką w Ravennie, ikoną rumuńską, a komiksem Brooklyńskim? Stwórz obraz, lub cykl obrazów, w których Ty jako scenarzysta opowiesz nam swoją historię.

Synestezja

„Daję pieśni ptaków tym, którzy mieszkają w miastach i nigdy ich nie słyszeli, tworzę rytmy dla tych, którzy znają jedynie wojskowe marsze i jazz, i pokazuję kolory tym, którzy ich nie widzą” Olivier Messiaen.

Za pomocą wybranego medium, spróbuj dokonać interpretacji doświadczenia jednego zmysłu (np. słuchu) wywołującego doświadczenia dla innych zmysłów.

Patrzeć na przepaść, ale w nią nie wpaść. Skandal, sex, śmierć, polityka.

Namaluj obraz, który odnosi się do konkretnych wydarzeń, ale nie przynosi jednoznacznych deklaracji. Operuj pewną aurą, ale nie jest moralitetem i publicystyką.

Obraz jako miejsce gry

Obraz który traktujesz jak pamiętnik albo szafkę, którą oklejasz naklejkami, drzwi od lodówki z magnesami lub strony w zeszycie zarysowywane podczas nudnych zajęć. Jak namalować własne myśli i fascynacje? Co zrobić, by pozostać w tym autentycznym? Ustanów system znaczeń i interpretacji, by realizacja była sposobem komunikacji między Tobą a widzami.

Zjeść ciastko i mieć ciastko czyli przedmiot w obrazie i obraz w przedmiocie

Namaluj obraz albo utwórz go z gotowych przedmiotów lub ich fragmentów. Zwróć uwagę na fakturę, połyskliwość i kolor użytych materiałów. Kompozycja może powstać bez użycia pędzla, albo kontynuuj pracę i maluj po zmontowanych elementach. Może taki obraz będzie można oglądać także z boku jak rzeźbę, obchodzić go z każdej strony? Możesz także pomyśleć o obrazie na przedmiocie

trójwymiarowym. Jaki miałby być to przedmiot i jak powiązać jego kształt, funkcję i znaczenie z semantyką obrazu?

MMS - Może lepiej MP3

dokonaj analizy swojego ulubionego dzieła sztuki i skompresuj je zapisując za pomocą innego formatu. Innymi słowy spróbuj dokonać syntezy Twojego dzieła sztuki i zapisz, namaluj to co stanowi według Ciebie jego charakter, esencję.

Format

Dostosuj format do kompozycji którą chcesz przekazać, bez ograniczeń pionu i poziomu . Poszukaj w formacie inspiracji do budowania i grania ze znaczeniem obrazu i jego otoczeniem.

Kolekcja

Zastanów się nad znaczeniami rzeczy. Używając ich opowiedz historię, zrób doświadczenie, zadaj pytanie.