

II PRACOWNIA MALARSTWA
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
prof. zw. Mariusz Kruk / dr Magdalena Kleszyńska, ad.
e-mail: magdalena.kleszynska@uap.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY I LETNI

2022/2023

PATRZEĆ, WIDZIEĆ, MYŚLEĆ, MALOWAĆ, NIE ODWRACAĆ SIĘ

W Pracowni przedstawiamy ćwiczenia prowadzące do szerszego malarskiego postępowania i postrzegania rzeczywistości. W konsekwencji proponujemy większe bogactwo sposobów budowy dzieła, poprzez możliwość wykorzystania różnorodnych materii. Obraz „klasyczny” jest „przewidywalny”, wszystkie na nim postawione formy i znaki, z konieczności są wykonane farbą. Natomiast obiekt malarski przestawszy być obrazem, ma mniejszy stopień "fałszu" (rozumianego pozytywnie). Przedstawiona w ten sposób sytuacja bądź jakiś problem, jest bardziej dotykalnym konkretem. Mimo, że zasady tworzenia są podobne, lecz stopień trudności poprzez mniejszą iluzoryczność zbudowania dzieła, jest większy. W konkluzji chodzi o wypracowanie innego rodzaju myślenia, widzenia i przedstawiania widzenia, niż to, które towarzyszyło pracy przy obrazie „klasycznym”. Dzieła wychodzące od obiektów malarskich, a nawet je przekraczające, są w większości przypadków bardziej wyraziste i dobitne. Jednakże pamiętajmy, że nie wszystkie podejmowane tematy ww. postępowaniami da się przedstawić. Stąd istotność również malarstwa sztalugowego. Także pewne „wrażenia” należy przedstawiać klasycznie, inne zaś innymi środkami.

UCZYMY BUDOWANIA FORMY I STOSOWANIA BARWY

UWAGI OGÓLNE DO ZADAŃ / TEMATÓW / REALIZACJI:

- „[...] nie widzę tego, co >>naprawdę<< się przede mną znajduje, widzę to, czego zostałem nauczony widzieć [...]” (Michał Rydlewski, *Czy normalna ludzka ręka ma pięć palców?*, Filozofuj! 2019 nr 4(28))
- przedmiot opracowywany, powinien zaistnieć w nowej formule
- przekraczanie nawyków w sposobie oglądu przedmiotu / sytuacji
- zmiana rzeczywistego, ukazanego przedmiotu, poprzez zmianę barwy i formy
- możliwość ukazania i wyrażenia emocji
- „[...] starajmy się o to, by każdą wypowiedź umieć sprowadzić do formy nie zawierającej innych imion oprócz imion konkretnych.” (Tadeusz Kotarbiński, w: Leszek Kołakowski, *Ułamki filozofii*, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017)
- do każdego tematu student obowiązkowo przedstawia (przynajmniej) 10 szkiców / projektów oraz moodboard
- technika: malarstwo, kolaż, asamblaż, obiekt malarski, grafika, film, instalacja, itp.

SEMESTR 1 / ZIMOWY

Plan / terminarz:

3,5.10.2022 – zapisy do Pracowni

10,12.10.2022 – omówienie tematu na I semestr

17.10-13.11.2022 – koncepcje, projekty, szkice, pomysły, moodboardy

14.11.2022-9.01.2023 – realizacja projektów/prac plastycznych

16-22.01.2023 – realizacja dokumentacji + opis

23,25.01.2023 – sesja

TEMAT: Czas zmian.

W ramach odbywającej się przebudowy świata, burzenia zastanych kształtów, tworzonego na nowo społeczeństwa, w ramach de-/rekonstrukcji, restrukturyzacji i transformacji otaczającej nas rzeczywistości, czy wszystko, tak naprawdę, ulega powstawaniu na nowo, czy tylko jest to ponowna i nieunikniona przemiana, która jest powrotem do już wcześniej istniejącego? Na którym poziomie naszego codziennego obcowania w społeczeństwie ta zmiana się dokonuje? Czy jest to swawolna rewolucja czy monotonna i długoczasowa ewolucja? Czy jest to może jednak pewna ciągłość, która tylko zatacza koło w wielkiej historii wszystkich cywilizacji i kultur, powracając co rusz by nas „zaskoczyć”? Jak długo trzeba żyć, by zmiany zacząć, w sposób empiryczny, wręcz organoleptyczny, haptyczny postrzegać, nie tylko w fragmentarycznym, urywkowym przedziale, ale jako przyczynowo skutkową formułę? Czy zmiany są właściwe, czy jesteśmy w sposobności ocenić prawidłowość ścieżki, która została odgórnie, czy oddolnie obrana? Od czego zależy to, w którym okopie przycupniemy? A, czy gdy odwrócimy głowę, zamkniemy kartę okna przeglądarki w Internecie, umkniemy konfrontacji danych, czy nasza rzeczywistość ulegnie przeobrażeniu, aktualne i prowokujące nas do reakcji zagadnienia przestaną istnieć, problem zniknie, czy jednak wszystko będzie toczyć się bez naszego udziału? Na ile możemy być (nie) pewni naszych wrażeń, na ile możemy wpływać na otoczenie, na ile otoczenie może wpływać na nas? I jak je postrzegamy?

„Istnieć to być postrzeganym (esse est percipi). George Berkeley

Rzeczy, które postrzegamy, wydają się nam różne zależnie od tego, pod jakim kątem je postrzegamy, z jakiej odległości, w jakich warunkach. Ale rzeczy nie mogą jednocześnie mieć sprzecznych właściwości. Wynika z tego dla Berkeleygo, że nie ma ich naprawdę: są tylko w moim umyśle. Nie tkwią wprawdzie w moich organach postrzegania, stale są od nich zależne. Berkeley pisze, że postrzegamy tylko własne >>idee i wrażenia<<, i że jest nie do pomyślenia, by idee i wrażenia mogły istnieć bez podmiotu postrzegającego. Jakże to, mówili krytycy – a więc krzesło, które tu widzę w pokoju, przestaje istnieć, gdy wychodzę z pokoju? A gdy inna osoba stoi obok mnie, widzi ona to krzesło nieco inaczej, są więc dwa krzesła, a gdy tysiące ludzi postrzega jakąś gwiazdę, istnieje tym samym tysiąc gwiazd? Nie mają więc rzeczy żadnej trwałości i tożsamości, ale są ulotnymi tworem naszych percepcji? [...]

Leszek Kołakowski „Ułamki Filozofii” Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, str. 34-35

„Nos Kleopatry: gdyby był krótszy, całe oblicze ziemi wyglądałoby inaczej. Blaise Pascal

Przykładów błahych i niby-nieznaczących zdarzeń, które odmieniły dzieje świata, jest pełno i każdy po krótkim namyśle może je przytoczyć. Na ogół jednak nie lubimy ciągnąć tych przykładów do ich ostatecznego wyniku. A wynik ten w tym przypadku brzmi: historia ludzka jest dziełem przypadków, nie ma żadnych praw historycznych, bardzo małe przyczyny mogą powodować wielkie skutki. Jeśli za dziejami świata stoi jakiś sens [...], to ów sens jest dla nas i historyków nieprzenikniony. Pogódźmy się z nieuchronną przypadkowością świata.”

Leszek Kołakowski „Ułamki Filozofii” Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, str. 108-109

SŁOWA KLUCZOWE: zmiana / poglądy / relacje / wzajemny wpływ / przypadek / społeczeństwo / indywidualizm / zbiorowość / mnogość / jednostka / przenikanie / czas / transformacja / rytm / haptyczność / konfrontacja / dane / filozofia / układ / postrzeganie / iluzja / pozorność / relacje / dynamika / statyczność / izolacja / aktywizm / przeszłość / przyszłość / terażniejszość / przedmiot / historia / AI / prognozy / profetyzm / zmienność / stałość / inny / obcy / tolerancja / akceptacja / psychofizjologia widzenia / obiektywizm / subiektywizm / wewnątrz / zewnątrz / retrospekcja / introspekcja /

ZADANIE:

➔ I rok, I stopień oraz I rok, jednolite studia magisterskie

Zrealizuj cykl prac w oparciu o główny temat semestralny. Realizacja/-e zbuduj na podstawie niżej podanych wskazówek.

Wybierz dowolny zestaw/-y z i w ramach konkretnych elementów, form oraz kształtów zbuduj kompozycje (np. dynamiczna i statyczna, otwarta, zamknięta, rytmiczna lub a-/symetryczna, itp.).

Zestaw 1	Zestaw 2	Zestaw 3
Formy geometryczne + Formy organiczne	Formy geometryczne + Elementy, przedmioty, formy, produkty zaczerpnięte z codziennosci, z otaczającej rzeczywistości	Elementy, przedmioty, formy, produkty zaczerpnięte z codziennosci, z otaczającej rzeczywistości

Technika: kolaż, asamblaż

Format: dowolny

Uwaga: możesz użyć łącznie 5 elementów, form oraz kształtów w ramach każdego zestawu + podkład; dodatkowo, możesz korzystać z produktów nadających kolor (farby, barwniki, kredki, mazaki, itp.)

➔ II, III rok, I stopień oraz II, III, IV, V rok, jednolite studia magisterskie

Realizacja albo cykl prac w oparciu o główny temat semestralny.

Technika dowolna: malarstwo, kolaż, asamblaż, obiekt malarski, grafika, film, instalacja, itp.

SEMESTR 2 / LETNI

Plan / terminarz:

13,15.02.2023 – omówienie tematu na II semestr

20.02-19.03.2023 – koncepcje, projekty, szkice, pomysły, moodboardy

20.03-14.05.2023 – realizacja projektów/prac plastycznych

15-21.05.2023 – realizacja dokumentacji + opis

22,24.05.2023 – sesja

12.06.2023 – otwarcie wystawy końcoworocznej

TEMAT: O przemianach.

Podlegamy ciągłym przemianom, ciągłemu ruchowi, niezmiennie my i nasze otoczenie, nasz język i pojęcia - przeobrażamy, kształtując tym samym nowe (?) sposoby rozumienia oraz interpretacje rzeczywistości. Czasem wraz z *nowym* transformujemy i ewoluujemy tworząc hybrydę przeszłości z przyszłością, czasem racjonalnie, empirycznie i rzeczywiście, czasem tylko życzeniowo. Jak odnajdujemy się w tym *nowym*, przybyłym czy zastanym? Czy stare formuły, hasła, grupy nawyków, stereotypy, poglądy - przemijają dając miejsce zupełnie nowym? Jak w tym wszystkim dokonuje się przemiana w ramach archetypowych pierwowzorów zachowań, protosymboli i znaków? Czy w dzisiejszych czasach Pinokio przeszedłby transformację, poddałby wszystkim rytuałom przejścia, odrzucił sterujące nim sznurki i stał się niezależnym chłopcem? Jak współcześnie kształtuje się zasada interpretowania skrajnych zachowań i reakcji m.in. u ww. drewnianej postaci? Czy Batman jest tylko bohaterem działającym na granicy prawa, a Darth Vader to postać strony Cienia i archetyp Mrocznego Ojca? Czy np. dobro wciąż jest postrzegane jako dobro, a zło jako zło?

SŁOWA KLUCZOWE: archetyp / symbol / wzory zachowań / zmiany / kultura / natura / rytuały przejścia / historia / mitologia / bajki i baśnie / tragedia / komedia / odrodzenie / narodziny / śmierć / magia / bohater / jedność / dziecko / mędrzec / zwierzę / matka / ojciec / pierwowzór / wojownik / męczennik / wędrowiec / mag / podświadomość / społeczeństwo / indywidualizm / mity / sny / numerologia /

ZADANIE:

Wybierz dwie archetypiczne postawy/wzorce i zinterpretuj je, realizując dzieło plastyczne.

Archetypy: narodziny, odrodzenie, śmierć, moc, magia, jedność, bohater, B/bóg, dziecko, matka, ojciec, demon, stary mędrzec, zwierzę, raj, męczennik, wędrowiec, twórca, władca, everyman, błazen, wojownik, kochanek, opiekun, kobieta, mężczyzna, odkrywca.

Realizacja albo cykl prac w oparciu o główny temat semestralny.

Technika dowolna: malarstwo, kolaż, asamblaż, obiekt malarski, grafika, instalacja, itp.

ZALECANE:

Książki

I i II semestr:

1. Jung Carl Gustav „Symbole przemiany”
2. Campbell Joseph „Potęga mitu, Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem”
3. Eliade Mircea „Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno – religijnej”
4. Jung Carl Gustav „Archetypy i symbole. Pisma wybrane”
5. Kopaliński Władysław „Słownik Mitów i Tradycji Kultury”
6. Lurker Manfred „Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach”
7. Pinkola Estés Clarissa „Biegnąca z wilkami: archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach”
8. Ana Cristina Herreros „Nieunikniona. Baśnie Matki Śmierci z całego świata”
9. Juan Eduardo Cirlot „Słownik symboli”
10. Leszek Kołakowski „Ułamki Filozofii”
11. Jung Carl Gustav „Archetypy i symbole. Pisma wybrane”
12. Gilbert Durand „Wyobraźnia symboliczna”
13. Ruth Benedict „Wzory kultury”

14. Leszek Kołakowski „Śmierć jako własność prywatna”
15. Eliade Mircea „Sacrum a profanum”
16. Jordan B. Peterson „Mapy sensu. Architektura przekonań” („Maps of meaning”)
17. Campbell Joseph „Bohater o tysiącu twarzy”

Dodatkowe:

1. Jerzy Ludwiński „Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty”
2. Wassily Kandinsky „Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich.”
3. Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”
4. Jun'ichiro Tanizaki „Pochwała cienia”
5. Maria Poprzęcka „O patrzeniu”
6. Edmund de Waal „Biały szlak”
7. Akinari Ueda „Po deszczu przy księżycu”
8. Pavel Ota „Śmierć pięknych saren.”
9. Władimir Sorokin „Zamieć”
10. Niimi Nankichi „Lisek Gon i inne baśnie”
11. Kenji Miyazawa „Noc na kolei galaktycznej i inne baśnie”

Magazyny:

1. „Kolaj Magazine” (Biblioteka UAP)
2. „Filozofuj!” Magazyn popularyzujący filozofię, Wydawnictwo Academicon

ZALICZENIA / WPISY / SESJA:

SEMESTR I / ZIMOWY: przegląd – 23, 25.01.2023, w godz. 10-13:30, bud. A, sala 303 / Na przegląd semestralny proszę przynieść wszystkie prace, które zostały wykonane w ciągu całego semestru w II Pracowni Malarstwa.

SEMESTR II / LETNI: przegląd – 22,24.05.2023, w godz. 10-13:30, bud. A, sala 303 / Na przegląd semestralny proszę przynieść wszystkie prace, które zostały wykonane w ciągu całego roku akademickiego w II Pracowni Malarstwa.

Obowiązkowo: dokumentacja fotograficzna zrealizowanych dzieł plastycznych.

-> Zdjęcia cyfrowe:

- formy przestrzenne/obiekty - fotografia z minimum trzech stron + detal
- formy "płaskie" - fotografia *en face* + detal
- zdjęcia realizacji (dzieła) powinny być wykonane na jednolitym, monochromatycznym tle - najlepiej jednak na bieli
- pliki JPEG/JPG
- rozdzielczość 300 dpi
- szer. minimalna 1024 pikseli

-> Filmy/animacje:

- zamieszczone na VIMEO lub YOUTUBE, a link do filmu przesłać na adres e-mailowy magdalena.kleszynska@uap.edu.pl / zamieścić na Dysku Google
- stopklatki z filmu (do 10 sztuk) – JPEG / szer. minimalna 1024 pikseli / rozdzielczość, opcjonalnie 300 dpi

+ Opis:

- imię, nazwisko, wydział, kierunek, lic/mgr, rok studiów
 - opis dzieła do 400 słów
 - plik zapisany jako PDF
-

WIĘCEJ O PRACOWNI:

Strona uap.edu.pl / ścieżka:

UAP— Uczelnia — Wydziały — Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa — Katedra Interdyscyplinarna — II Pracownia Malarstwa

Facebook:

II Pracownia Malarstwa WEAiK

Ważne informacje:

Strona uap.edu.pl / ścieżka:

UAP — Dla Studentów — Regulamin Studiów