

**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNEȚRZ I SCENOGRAFII
KIERUNEK SCENOGRAFIA
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE**

ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM PRACOWNI

1. NAZWA PRACOWNI

Pracownia Architektury Widowiska

2. KIEROWNIK PRACOWNI

Prof. dr hab. Bohdan Cieślak prof. zw. UAP
bohdan.cieslak@uap.edu.pl

3. ASYSTENT

dr Tomasz Ryszczyński ad
tomasz.ryszczynski@uap.edu.pl

4. SALA

41 A, BUD. E

5. OGÓLNA FORMUŁA PRZEDMIOTU

Kierunkowa pracownia projektowa,

- korekty i konsultacje realizowanych projektów,
- wykłady wprowadzające w problematykę ćwiczeń,
- analiza lektur,
- plenery
- seminaria dyplomowe

6. TYP PRZEDMIOTU

Obowiązkowy dla studentów kierunku scenografia.

Fakultatywny jako tzw. pracownia uzupełniająca dla innych kierunków projektowych,
Fakultatywny jako tzw. pracownia wolnego wyboru dla studentów wszystkich kierunków UAP,

7. POZIOM PRZEDMIOTU

Podstawowy i średniozaawansowany

8. ROK STUDIÓW

I stopień/licencjat/

Pracownia kierunkowa:

- Kierunek Scenografia – II i III rok

Pracownia uzupełniająca:

- Kierunek scenografia – III rok
- Kierunek scenografia –II rok

Pracownia wolnego wyboru dla studentów wszystkich kierunków UAP

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS – informacja na planie studiów

10. EFEKTY KSZTAŁCENIA

DUŻY PROGRAM /I stopień/licencjat/

Wiedza:

K_W01

Student wie o projektowaniu i konstruowaniu scenografii, całego pola gry, widowni, obiektu, rekwizytu i detalu, ma świadomość łączenia zjawisk teatralnych z dziedzinami projektowymi i dyscyplinami artystycznymi.

K_W03

Student ma wiedzę praktyczno- teoretyczną uświadamiającą mu złożoność realizacji spektaklu, zachodzącej w zespole techniczno – artystycznym.

K_W20

Student wie jak dokonać analizy tekstu literackiego znacząc osoby dramatu i ich charaktery, wie jak przełożyć język słowa na język obrazu.

Umiejętności:

K_U01

Posiada sprawność w posługiwaniu się narzędziami malarskimi i rysunkowymi oraz umiejętność korzystania z nich w wyrażaniu swoich koncepcji twórczych.

K_U08

Swoje wizje artystyczne i koncepcje potrafi wyrazić za pomocą szkiców rysunkowych, modelu przestrzennego - makiety, wizualizacji lub animacji komputerowej czy innych technik pośrednich.

K_U12

Student umie podjąć samodzielną decyzję co do rodzaju i typu realizacji swoich prac projektowych. Potrafi modyfikować własne wizje uwzględniając wymogi techniczne miejsca i idee współpracowników.

K_U13

Student umie tworzyć i realizować własne realizacje projektowo-artystyczne uwzględniając różne elementy (przestrzeń, światło, ruch, czas, dźwięk) i świadomie posługiwać się środkami artystycznego wyrazu (różnymi mediami)

K_U26

Student potrafi wygenerować swoją indywidualną koncepcję artystyczno- projektową przestrzeni scenograficznej spektaklu i widowiska oraz potrafi ją przełożyć na język zapisu projektowego, posiada zdolność w zakresie projektowania konstrukcji i formy zjawisk teatralnych na polu eksperymentu artystycznego.

Kompetencje społeczne:

K_K04

Student podejmuje samodzielnie prace, zbiera, analizuje i przetwarza informacje, zgłębia samodzielnie określony temat, inspirowanie i moderuje dyskusję wokół

realizacji projektu w toku przygotowań wstępnych. Szuka i archiwizuje interesujące go zagadnienia i zjawiska z obszaru sztuki i kultury istotnych dla dalszych twórczych poszukiwaniach.

K_K06

Student ma zdolność krytycznej obserwacji rzeczywistości (kultura, sztuka, nauka, natura, technika itp.), posiada odwagę w kreacji własnego wizerunku poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej.

K_K09

Student potrafi w sposób samokrytyczny odnieść się do swoich własnych jak i cudzych idei i koncepcji tworzenia w grupie pozostałych twórców (spektakl-widowisko) potrafi dokonać uzasadnić wybrana koncepcje i rozwiązania formalne w przestrzeni teatralnej w dialogu z innymi twórcami.

MAŁY PROGRAM /Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Wolnego Wyboru/
Program uzupełniający dla studentów innych kierunków i specjalności podporządkowany jest analogicznym wymaganiom, efektem kształcenia. Studenci otrzymują zadania nawiązujące do głównego nurtu ich studiów.

10. Wymagania wstępne

Zainteresowanie problematyką scenografii, aktywność intelektualna, ciekawość świata, zadowalające umiejętności rysunkowe.

11. Treści merytoryczne przedmiotu

Sztuka projektowania scenografii jest dziedziną kreacji plastycznej ogniskującej w sobie dokonania, doświadczenie i tradycję pozostałych dziedzin sztuk plastycznych. Zadaniem i celem projektanta jest wykorzystanie tego faktu w taki sposób aby mógł powstać szeroko pojęty spektakl (teatralny, filmowy, widowisko, pokaz, wystawa itp.) o cechach autonomicznego dzieła sztuki.

Przestrzeń scenograficzna jest też tylko i aż, integralnym elementem składowym wymienionych przedsięwzięć.

Projektant- scenograf jako twórca nie działa w próżni i musi uwzględniać potrzeby, intuicje i wymogi pozostałego kolektywu twórczego oraz technicznego pracującego nad wspólnym dziełem.

Wynika stąd konieczny warunek wysokich wymogów związanych z jego indywidualnymi umiejętnościami tak aby postawa elastyczności i dobrze pojętej współpracy artystycznej nie kolidowała z najlepszymi i najbardziej trafnymi rozstrzygnięciami.

Należy, ponadto uwzględniać całą interdyscyplinarną sferę różnych dziedzin sztuki zawierających się i przenikających do świata widowiska- spektaklu co jest dodatkowym argumentem wymuszającym wręcz nadmienione powyżej wysokie wymogi wykształcenia wobec przyszłych projektantów scenografii.

Specyfika problemu (zwłaszcza w odniesieniu do scenografii teatralnej) określa współczesne nam związki z otaczającymi rzeczywistościami- kulturowymi, socjologicznymi, formalnymi i wielu innymi.

Ważny jest wysoki poziom orientacji i erudycji w tych rzeczywistościach i stała ciekawość świata.

Bez tych składowych niezmiernie trudno jest współtworzyć złożoną strukturę spektaklu i komunikować się z widzem-odbiorcą.

Teatr, tak jak inne formy zdarzeń widowiskowo- przestrzennych, zmienia swoje formy i stylistyki w zależności od kontekstu czasu w jakim istnieje, odpowiadając tym samym na znane hasło: "Teatr jako zwierciadło rzeczywistości".

Jednakże teatr nie jest jedyną formą widowiska komunikującego się z widzem i odbiorcą- istnieje przecież cały system oddziaływań przestrzeni i form mających wpływ na jego (widza) intelekt i emocje.

W dzisiejszej dobie zachodzą niezwykle interesujące i ważne zjawiska zwłaszcza z pogranicza architektury i teatru, sztuki performatywnej, instalacji, nowych technologii itp. katalizujące procesy rozwojowe sztuki widowiska w ogóle.

Badanie tajemniczych zależności zachodzących pomiędzy przestrzenią, czasem, ruchem i człowiekiem to pole szczególnej aktywności twórców, dla których jest to oczywiście żywiołem i pasją.

12. Spis zalecanych lektur

- „100 lat rysunku architektonicznego” Neil Bingham wyd. TMC 2013
- „Słownik terminów teatralnych” Patrice Pavis wyd. Ossolineum 2002
- „Przestrzeń teatralna” Kazimierz Braun wyd. PWN 1982
- „Pusta przestrzeń” Peter Brook wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1981
- „O sztuce teatru” Gordon Craig wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1964
- „Ku teatrowi ubogiemu” Jerzy Grotowski wyd. Instytut im.J.Grotowskiego 2007
- „Teatr w miejscach nieteatralnych” red.J.Tyszka wyd. Fundacji Humaniora 1998
- „Craig- mit sztuki teatru” Agnieszka Jelewska wyd. Oficyna Wydawnicza Errata 2007
- „Sensorium” Agnieszka Jelewska Wydawnictwo Naukowe UAM 2012
- „Amalgamaty sztuki- intermedialne uwikłanie teatru” red.J.Limon wyd. słowo/ obraz terytoria 2011

ponadto, branżowe czasopisma związane z teatrem takie jak np. "Didaskalia", "Teatr" . "Notatnik teatralny", "Scena", "Dialog" itp.

Książki i wydawnictwa albumowe o historii i współczesności teatru, zapisy archiwalne spektakli i filmy dokumentalne.

13. Metody oceny

Warunkiem zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny jest terminowe oddanie pracy semestralnej i jej satysfakcjonujący poziom oraz frekwencja i zaangażowanie na zajęciach.

14. Język wykładowy

Język polski.