

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNEŹTRZ I SCENOGRAFII
KIERUNEK SCENOGRAFIA
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM PRACOWNI

1. NAZWA PRACOWNI

Pracownia Kostiumu Teatralnego

2. KIEROWNIK PRACOWNI

prof. dr hab. Ireneusz Domagała, prof. zw. UAP

ireneusz.domagala@uap.edu.pl

3. ASYSTENT

Krystian Szymczak, wolontariat

4. SALA

Pl. Wielkopolski 9, 107, 04, BUD. C

5. OGÓLNA FORMUŁA PRZEDMIOTU

Kierunkowa pracownia projektowa

- korekty realizowanych projektów
- wykłady wprowadzające w problematykę ćwiczeń
- seminaria dyplomowe

Zobaczyć słowo czyli zapoznanie się z tekstem i właściwe jego zrozumienie w kontekście charakteru postaci, zobaczenie jej w przestrzeni, kształtowanie odpowiednich form ujawniających charakter poszczególnych postaci, dbałość o jednorodność stylistyczną pomysłu na kostium.

Analiza tekstu skierowanego do zaprojektowania kostiumów, omówienie pojęcia kontekstu i miejsca akcji, umiejętność uzasadnienia wybranej koncepcji i rozwiązań formalnych z myślą o przestrzeni wewnętrznej kostiumu. Doskonalenie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości kolorystycznej. Dbłość o umiejętność odręcznego zapisu idei, detali i całości projektu. Realizacja wybranego projektu kostiumowego.

Pokazy filmowe z realizacji teatralnych, baletowych i scenograficznych. Analiza zobaczonych przedstawień. Wyjścia do pracowni teatralnych i wizyty w teatrze.

Rozmowy i korekty wobec zadanych tematów, wobec poszukiwań inspiracji.

6. TYP PRZEDMIOTU

Fakultatywny dla studentów II i III roku kierunku scenografia,

Pracownia wolnego wyboru dla studentów innych kierunków UAP

Zobaczyć słowo czyli zapoznanie się z tekstem i właściwe jego zrozumienie w kontekście charakteru postaci, zobaczenie jej w przestrzeni, kształtowanie odpowiednich form ujawniających charakter poszczególnych postaci, dbałość o jednorodność stylistyczną pomysłu na kostium.

Analiza tekstu skierowanego do zaprojektowania kostiumów, omówienie pojęcia kontekstu i miejsca akcji, umiejętność uzasadnienia wybranej koncepcji i rozwiązań formalnych z myślą o przestrzeni wewnętrznej kostiumu. Doskonalenie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości kolorystycznej. Dbłość o umiejętność odręcznego zapisu idei, detali i całości projektu. Realizacja wybranego projektu kostiumowego. Wyjścia do pracowni teatralnych i wizyty w teatrze. Rozmowy i korekty wobec zadanych tematów.

7. POZIOM PRZEDMIOTU

Podstawowy i średniozaawansowany

8. ROK STUDIÓW

I stopień/licencjat/

Pracownia kierunkowa, pracownia uzupełniająca:

Kierunek Scenografia– II i III rok

Pracownia wolnego wyboru dla studentów innych kierunków UAP

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS – informacja na planie studiów

10. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

K_W05 - Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji plastycznej, jest wyposażony w wiedzę o symbolach, znakach i działaniu koloru w projektowaniu ubioru, nadając mu walor znaczeniowy.

K_W12 - Ma wiedzę do zaprojektowania dekoracji i kostiumów do spektakli małoobsadowych, jednoaktowych monodramów i recitali.

K_W14 - Zna specyfikę teatru lalkowego i zasad konstruowania przestrzeni scenicznej i lalek.

K_W17 - Zna linię projektowania i cały proces przygotowania kolekcji użytkowej, potrafi dokonać analizy w kontekście szeroko projektowanych ubrań (kolekcji) i kostiumów.

K_W19 - Zna podstawy projektowania kostiumu teatralnego i sposoby przekładania go na obraz rzeczywistej realizacji.

Umiejętności:

Student zdobywa umiejętności umożliwiające samodzielne zaprojektowanie kostiumu teatralnego do wybranego tekstu i zaprezentowanie własnej koncepcji.

K_U02 - umie prowadzić dokumentację inspiracji i potrafi ujawnić swą kreatywność i wrażliwość w kontekście realizowanego projektu

K_U03 - potrafi profesjonalnie prowadzić rozmowę i jest przygotowana do współpracy z obsługą techniczną sceny, wykonawcą projektu i zleceniodawcą i wyartykułuje swoje zamiary i werbalnie opisze realizowany projekt.

K_U06 - Umie dokonać zapisu przestrzennej interpretacji projektu i posiada umiejętność harmonijnego kształtowania kompozycji projektowanej z uwzględnieniem skali kostiumu, jego charakteru, faktur, koloru, detali i funkcji.

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_U11 - potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie ikonografii, źródeł historycznych i literatury przedmiotu do własnych projektów

K_U21 - Potrafi w projektach kostiumów i scenografii oddać klimat epoki, potrafi utrzymać jednorodność stylistyczną projektowanej kolekcji sezonowej, kostiumu unikatowego czy teatralnego, podporządkowując plastykę zasadom wybranej formy teatralnej czy pokazu.

K_U25 - Potrafi przygotować prezentacje interesującego go zjawiska teatralnego i okresu w ubiorze, ze znajomością ikonografii i wybranej literatury przedmiotu (dokumentacja, projekcja) i dokonać analizy, potrafi podjąć dyskusje w temacie interesującego go zjawiska w historii ubioru na tle przemian społecznych i kulturowych. Podejmuje niezależne prace – zbiera i analizuje i przetwarza informacje, zgłębiając określony temat.

Kompetencje społeczne:

Student jest przygotowany do pracy w zespołach teatralnych i odpowiedzialnie prowadzenia nadzoru artystycznego nad projektami kostiumów teatralnych, posiada zdolność prezentacji i obrony swoich projektów.

K_K02 - potrafi dokonać przekazu werbalnego swoich projektów wobec pracowni technicznych i obsługi technicznej sceny, by uruchomić produkcję swoich projektów scenicznych.

K_K03 - potrafi moderować tematyczne dyskusje wobec realizowanych projektów i zagadnień kostiumu, scenografii i ubioru, podejmuje dyskusję na temat rozwiązań technologicznych i artystycznych.

K_K07 - potrafi zinterpretować plastycznie scenariusz teatralny i przedstawić pomysł scenograficzny i kostiumowy reżyserowi jak i zespołom realizatorów.

K_K08 - ma zdolność współdziałania z twórcami z innych dziedzin sztuki np. choreografia, muzyka, aktorstwo, reżyser światła. Jest partnerem w rozmowach w zespole artystycznym teatru.

K_K10 - ma kompetencje w zakresie: asystent scenografa, projektant i twórca scenografii w placówkach kultury i sztuki.

K_K12 - potrafi współpracować z zespołem aktorskim i aktywnie reagować na sugestie reżysera i choreografa.

11. Wymagania wstępne

Kreatywność, spostrzegawczość, umiejętność analizy zjawisk i pojęć, zdolności plastyczne i medialne pozwalające na zapis i przekaz własnych koncepcji, umiejętność pracy w grupie.

12. Treści merytoryczne przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom procesu projektowania kostiumu teatralnego we współczesnym teatrze wobec tekstu sztuki, z uwzględnieniem odniesień do historii kostiumów jak i tendencji aktualnych tak, aby mogli znaleźć własną drogę i charakter wypowiedzi poprzez kostium teatralny.

13. Spis zalecanych lektur

1. „Historia ubiorów” – Maria Gutkowska-Rychlewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968,
2. „Historia stroju” – Maugelonne Toussaint-Samat, Wydawnictwo W.A.B Warszawa 2011, ISBN 978-83-7747-532-4
3. „Historia teatru” – redakcja John Russel Brown, Wydawnictwo Diogenes, Warszawa 1999, ISBN 83-7227-169-0
4. „Kolor i Kultura” - John Gage, Wydawnictwo TAIWPN Universitas, Kraków 2008, ISBN 97883-242-0734-3
5. „Kolor i znaczenie” – John Cage, Wydawnictwo TAIWPN Universitas, Kraków 2010, ISBN 97883-242-0927-9
6. „Moda- projektowanie” – Sue Jenkyn Jones, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007, ISBN 978-83-213-4487-4
7. „A History of Costume in the West” – Francois Boucher, Thames and Hudson Ltd. London and Harry N Abrams, New, York, 1987, ISBN 0-50-27910-1
8. “Opera. Kompozytorzy, dzieła, wykonawcy” – Andras Batta, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, ISBN 3-8290-6930-8
9. „Dzieje teatru” – Allardyce Nicoll, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
10. „Rewolucje sceniczne XX wieku” - Denis Bablet, Wydawnictwo – Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN 83-06-00524-4
11. „Teatr przedmiotu. Kulisy warsztatu. Arkana rzemiosła” – Adam Walny, Warszawa 2007, Staromiejski Dom Kultury 83-39492-28-8
12. „Z życia scenografa” – Kazimierz Wiśniak, wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-71-4
13. Maska na japońskiej scenie” – Etera Żeromska, Wydawnictwo TRIO, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa 2003, ISBN 83-88542-48-6
14. „Sekretne życie lalek”- Victoria Nelson, Wydawnictwo TaiPWN Universitas, Kraków 2009, ISBN 97883-242-0998-9
15. „Scenografia. Projektowanie wstępne.” – Zenobiusz Strzelecki, Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, Warszawa 1975,

14. Metody oceny

Podstawą zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach /wymagana jest 75% frekwencja, inwencja w pomyśle na kostium, adekwatność projektów do analizowanych tekstów i postaci, terminowa realizacja projektu.

15. Język wykładowy

Język polski