

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNEŹTRZ I SCENOGRAFII
KIERUNEK SCENOGRAFIA
STUDIA II 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

Ćwiczenia prowadzone w Pracowni Kostiumu Teatralnego mają na celu uruchomienie wyobraźni w projektowaniu kostiumu dla sceny, wyzwolenie kreatywności i odwagi koncepcyjnej w poszukiwaniu finalnej i tej najlepszej wersji projektu, na którą złożą się: pomysł, rozwiązanie technologiczne i wybór materii tak, aby uzyskać zamierzony efekt formalny kostiumu, rys charakteru postaci, ekspresji, funkcji, emocji.

Proces projektowania, dynamika sylwetki ludzkiej, rozpoznanie kierunku linii projektowej, umiejętność czytania tekstu – typologia charakterów postaci, określanie struktur i jakości materiałów. Tekst sztuki jako pierwsza inspiracja dla kostiumu w teatrze.

Dochodzenie do indywidualnych motywacji w projektowaniu. Projektowanie kostiumów do sztuk wieloobsadowych, oper i baletów. Szkice ujawniające dochodzenie do finalnego pomysłu.

Ewolucyjny charakter zmian w projektowaniu kostiumu dla teatru na przestrzeni wieków potraktowany jako arsenał do własnych inspiracji.

Kostium oznacza miejsce i czas, jest wizytówką wnętrza postaci, jest przekazem plastycznym. Świadomość kostiumu - kostium w teatrze nie jest przebraniem.

Kostium dopełnia aktora, jest symbolem, skrótem idei. Jest ważnym komponentem, bo współtworzy obraz sceniczny.

6. TYP PRZEDMIOTU

Fakultatywny dla studentów I i II roku II stopnia 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

Średniozaawansowany i zaawansowany

8. ROK STUDIÓW

II stopień /magisterski/

Pracownia kierunkowa, pracownia uzupełniająca:

Kierunek Scenografia– I i II rok

Pracownia wolnego wyboru dla studentów innych kierunków UAP

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS – informacja na planie studiów

10. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

K_W02 - Posiada pogłębioną wiedzę o środkach ekspresji plastycznej. Posiada wiedzę o symbolach, znakach i działaniu koloru w projektowaniu ubioru.

K-W04 - Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcji i zastosowania szeroko pojętej przestrzeni scenicznej i kostiumów do spektakli wieloobsadowych i widowisk o założeniach plenerowych.

K_W08 - Ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania scenografii i kostiumów do pełnospektaklowego przedstawienia operowego, baletowego i spektaklu dramatycznego.

K_W14 - Potrafi w pogłębiony sposób czerpać z innych dziedzin sztuki i wiedzy historycznej jako źródła inspiracji w pracy projektowej zgodnie ze studiowaną specjalnością.

K_W17 - Posiada poszerzoną wiedzę umożliwiającą analizę tekstu literackiego znacząc osoby dramatu i ich charakter, wie jak przełożyć słowo na język obrazu.

K_W20 - ma poszerzoną wiedzę dotyczącą przekraczania konwencji w projektowaniu kostiumu teatralnego i sposoby przekładania projektu na realizację

Umiejętności:

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

K_U01 - posiada rozwiniętą umiejętność korzystania ze źródeł historycznych, wątków literackich oraz własnych doświadczeń w procesie kreowania postawy artystycznej

K_U02 - umie prowadzić zawansowaną dokumentację inspiracji, szkiców i tematów w formie szeroko rozumianego zapisu plastycznego.

K_U11 - umie funkcjonować w zespole tworzącym przedstawienie, teoretycznie i praktycznie poznał proces współpracy z reżyserem, potrafi zinterpretować plastycznie scenariusz teatralny i przedstawić pomysły scenograficzne lub kostiumowe w sposób zdecydowany.

K_U17 - umie ocenić i zobaczyć siebie na tle współczesnych tendencji artystycznych i projektowych realizując własną wizję

K_U20 - umie korzystać z historycznych źródeł i literatury przedmiotu przygotowując rozbudowaną pracę pisemną lub wystąpienie ustne dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów

K_U25 - umie posługiwać się precyzyjnym słownictwem technicznym w zakresie technologii scenografii i kostiumu, przedstawiając swoje projekty scenografii i przestrzeni w szerokim tego słowa znaczeniu na poziomie B2+

Kompetencje społeczne:

Student jest zdolny do samodzielnej pracy projektowej, potrafi uruchomić swój projekt w pracowniach teatralnych i prowadzić nadzór artystyczny w czasie realizacji projektów kostiumów teatralnych, posiada zdolność prezentacji i obrony swoich projektów werbalnie i medialnie.

K_K06 - jest zdolny do samodzielnego projektowania i tworzenia dużych form widowiskowych – integruje nabytą wiedzę oraz podejmuje nowe, kompleksowe działania.

K_K16 - potrafi profesjonalnie prowadzić rozmowę z reżyserem czy choreografem spektaklu, obsługą techniczną sceny, wykonawcą projektu i zleceniodawcą

K_K17 - potrafi moderować tematyczne dyskusje wobec realizowanych projektów i zagadnień kostiumu, scenografii i ubioru, podejmuje dyskusję na temat rozwiązań technologicznych i artystycznych .

K_K18 - posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi podmiotami wykonawczymi, potrafi negocjować i bronić własnych pomysłów , w celu osiągnięcia zamierzonej wypowiedzi artystycznej .

K_K20 - potrafi przygotować prezentację interesującego go zjawiska teatralnego i przedstawić ją publicznie i poddać dyskusji

K_K21 - potrafi podjąć dyskusje na temat interesującego go zjawiska w historii ubioru i scenografii na tle przemian społecznych i kulturowych i być partnerem w rozmowach z zespołem artystycznym teatru

11. Wymagania wstępne

Kreatywność, spostrzegawczość, wrażliwość na formę i kolor, otwartość na otoczenie, umiejętność czytania dramaturgii tekstu, znajomość symboliki koloru i geometrii oraz znaczeń w kostiumie.

12. Treści merytoryczne przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem projektowania kostiumu teatralnego we współczesnym teatrze, z uwzględnieniem odniesień do historii kostiumów jak i tendencji aktualnych tak, aby mogli znaleźć własną drogę i charakter wypowiedzi poprzez kostium teatralny.

1. Analiza tekstu z pozycji scenografa i gromadzenie szkiców i notatek.
2. Analiza i kontekst rozmów z reżyserem czy choreografem.
3. Sposoby prowadzenia dokumentacji materiałowej i projektowej /linie materiałowe, gamy kolorystyczne/.
4. Sprecyzowanie formy wypowiedzi, charakteru kostiumów z uwzględnieniem zdobytych informacji.
5. Wizyty na przedstawieniach w teatrach, na próbach spektakli i ewentualne spotkania z twórcami /kostiumologami/.
6. Finałny pokaz zrealizowanych projektów uzupełnionych o zapisy projektowe.

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” – Estera 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 realizowanego projektu do treści tekstu, libretta czy scenariusza, terminowa realizacja projektu.

15. Język wykładowy

Język polski ....