

PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020-2021

- 1) **Nazwa Pracowni:** 2 PRACOWNIA FOTOGRAFII
- 2) **Kierownik Pracowni:**
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP, jaroslaw.klups@uap.edu.pl
- 3) **Asystentka:**
mgr Kamila Kobierzyńska, kamila.kobierzynska@uap.edu.pl
- 4) **Wydział:** Wydział Fotografii
- 5) **Sala:** Budynek B, I piętro - sale dydaktyczne i pracownie Wydziału Fotografii
- 6) **Ogólna formuła zajęć:**

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, dyskusje i działania zespołowe, praca w ciemni fotograficznej, plenery, zwiedzanie wystaw i kolekcji, itp.

- 7) **Ogólne treści merytoryczne:**

Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najbliższe nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią (Edgar Allan Poe, 1840)

II Pracownia Fotografii jest miejscem artystycznych eksperymentów w obszarze form obrazowania związanych z materialnością i niepowtarzalnością obrazu fotograficznego. Interesują nas procesy i zjawiska towarzyszące powstawaniu fotografii, a także (re)interpretacja istniejących materiałów wizualnych i tworzenie oryginalnych narracji w rozmaitych formach wydawniczych.

"Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości" - powiedziała jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy jest sens stosowania ich współcześnie, podejmowane przez studentów II Pracowni Fotografii doświadczenia dowodzą, że XIX i XX-wieczne procesy stanowią przestrzeń dla ciągle nowych refleksji, pobudzających do szerszego myślenia o "zdejnowaniu obrazów z natury" (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium fotografii, czy badania jego potencjału - w miejsce łatwego naśladownictwa czy stylizacji.

Poprzez doświadczenia ze światłoczułością, historycznymi metodami obrazowania - począwszy od eksperymentów pokrewnych XIX-wiecznym rysunkom fotogenicznym Williama H. F. Talbota czy zjawisk camera obscura - umożliwiamy studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii, poznających język fotografii przez doświadczenie rozmaitych jego form.

W ślad za fascynacją materialnością fotografii i jej tradycją, w obrębie działań pracowni niejako naturalnie pojawiła się książka fotograficzna. Od kilku lat w ramach Wybranej Pracowni Artystycznej, jako propozycji dla studentów fotografii oraz pozostałych kierunków Uniwersytetu, II Pracownia Fotografii realizuje program edytorsko-wydawniczy. Studenci przygotowują artystyczne publikacje fotograficzne - fotobooki, ziny, teki zdjęć, nietypowe i oryginalne wydawnictwa o charakterze książkowym w autorskich nakładach.

Studenci, oprócz semestralnych i rocznych prac artystycznych, przygotowują też krótkie, autorskie prezentacje z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (15-minutowe „szorty”), kształtujące umiejętności samodzielnej, publicznej wypowiedzi, zachęcające do grupowych rozmów i komentarzy.

8) **Realizowane tematy/zadania** (przykładowe do wyboru w roku akademickim 2020/2021):

- *Mnemosyne*

Atlas obrazów Mnemosyne to największe dzieło Aby Warburga - jest to obraz europejskiej pamięci kolektywnej. Atlas ten istnieje jako podpora pamięci lub pamięć o podporze, jest zbiorem zbiorów - 63 tablice zawierają od kilku do kilkudziesięciu reprodukcji o szerokiej tematyce, od znaczków pocztowych, przez reprodukcje dzieł antycznych i nowożytnych, plakatów, ilustracje naukowe, zdjęcia prasowe, przedstawienia ujmujące dzieje astronomii, medycyny, ilustracje kar cielesnych, historię i ikonografię magii...

Atlas nigdy nie został ukończony, ale i tak zyskał status jednej z najważniejszych publikacji, jest wciąż na nowo odkrywany przez badaczy kultury. Czym będzie dla Ciebie jego współczesna, wielowarstwowa, autorska wersja wypełniona obrazami napotkanymi/znalezionymi/wyrytymi w pamięci?

Możesz korzystać tylko i wyłącznie z cudzych, analogowych materiałów wizualnych na zasadach cytatu, kolażu, zawłaszczenia. Możesz skanować, kadrować i edytować istniejące zdjęcia, pocztówki, opakowania, resztki gazet, magazynów, książek, biletów, plakatów, slajdów itd. poddając je autorskiej klasyfikacji, systematyzacji, prowokując dialog między obrazami. Możesz manipulować, przerabiać, kadrować, łączyć, dzielić, psuć, edytować... Nie wolno Ci fotografować.

Format publikacji: min. A5, min. 48str, druk cyfrowy; minimalny nakład: 2 egz. (jeden z nich do archiwum 2 Pracowni Fotografii w Bibliotece Katedry Fotografii)

- *Poza program*

Wykonaj pracę z wykorzystaniem możliwości fotografii, wykraczających poza standardowy program kamery i metod cyfrowej obróbki zdjęć. Pojęcia czasu i przestrzeni mogą tutaj ulegać re-definicji, w oparciu o eksperyment bądź celowe działanie, mające ukazać je w odmiennym kontekście lub odkrywające ich nowe relacje. Przyjęta metoda nie powinna stanowić wyłącznie ciekawej formy czy estetyki obrazu, lecz być jedynym środkiem, do osiągnięcia zamierzonego celu. Tytułowy "program" odnosi się do definicji W. Flussera, zaczerpniętej z jego książki pt. "Ku filozofii fotografii".

Technika realizacji: dowolna - wykorzystująca samodzielnie zbudowane narzędzie (fotografia otworkowa lub soczewkowa, instalacja/obiekt optyczny, animacja itp.). Użyty aparat stanowić powinien część pracy. Dopuszcza się dokumentację (fotograficzną/video) pracy temporalnej, site-specific itp.

- *Temat własny*

Praca o problematyce i formie zaproponowanej przez studentkę/studenta.

- *Małe [ciężko / jednodniowa podróż / printscreen / obraz-rzecz / codzienne arcydzieło]*

Nieskrępowane formy fotograficzne - do wyboru dwa krótko terminowe hasła

- *Wizyta*

Temat realizowany we współpracy z Galerią fotografii pf na terenie Centrum Kultury Zamek. Należy przygotować pracę site-specific, nawiązującą do przestrzeni dawnego zamku cesarskiego – jego architektury, historii, atmosfery, cech instytucjonalnych, społecznych, kulturowych itp.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, prace zaprezentowane zostaną na grupowej wystawie z udziałem studentów I roku fotografii oraz prowadzących 2 Pracownię Fotografii, w pomieszczeniach galeryjnych i użytkowych CK Zamek z publicznym oprowadzaniem i komentarzami od autorskim.

„STUDENCKIE SZORTY”

Studenci I roku fotografii przygotowują 15 minutowe pokazy na interesujące ich tematy z obszaru fotografii i mediów pokrewnych. Spotkaniom towarzyszy dyskusja z udziałem całej grupy studentów.

Podstawą zaliczenia semestru/roku jest obecność i czynny udział w zajęciach, realizacja zadanych prac, z obowiązkowymi konsultacjami na poszczególnych etapach ich realizacji. Przy ocenie brane są pod uwagę autorskie pomysły i oryginalne rozwiązania formalne realizowanych prac artystycznych, adekwatność zastosowanych form obrazowania do realizowanego tematu pracy, gotowość ekspozycyjna końcowej realizacji. Zwracamy również uwagę na przebieg konsultacji oraz zaangażowanie w dyskusje dotyczące prac i zagadnień omawianych w pracowni.

9) **Wymagania wstępne:** weryfikowane są na etapie rekrutacji na studia

10) **Spis zalecanych lektur**

a. **podstawowe:**

- Bernd Steigler "Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych", wyd. Universitas
- Stefan Wojnecki: „Fotografia – gwiazda podwójna kultury”, wyd. ASP w Poznaniu, 2007
- William Henry Fox Talbot, “The Pencil of Nature”, Londyn 1844
- Vilem Flusser: “Ku filozofii fotografii”
- Marianna Michałowska: "Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci", Wyd. F5, Krakow 2007
- Harari Yuval Noah, "21 lekcji na XXI wiek", Wydawnictwo Literackie 2018
- Robert Shore: "Post-Photography: The Artist with a Camera", Laurence King Publishing

b. **uzupełniające:**

- Geoffrey Batchen, “Burning with Desire”, wyd. MIT Press, Cambridge 1999
- "(Mis)Understanding Photography)", Edition Folkwang/Steidl
- Eric Renner: “Pinhole Photography, Fourth Edition: From Historic Technic to Digital Application”, wyd. Focal Press, USA 2009
- David Hockney: Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów”
- Stefan Wojnecki "Doświadczenie (w) fotografii", Fundacja 9/11 Art Space, 2015
- Naomi Rosenblum: “Historia fotografii światowej”, 2004
- czasopisma: „Foam”, “Fotografia”, “Camera Obscura”, “European Photography” itp.
- zbiór albumów, wydawnictw ulotnych i dokumentacji Biblioteki i Archiwum Wydziału Fotografii

11) **Języki wykładowe:**

POLSKI, ANGIELSKI

Ubiegłoroczne prace studentów 2pf: <http://fotografia.uap.edu.pl/2pf2020/>

Instagram: https://www.instagram.com/2_photo_uap/

O nas: <http://jaroslawklups.pl>, <http://daguerreotypist.pl>, <http://kobierzynska.com>