

PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2021/2022

1) Nazwa Pracowni:

Pracownia Książki Artystycznej

*Pracownia Książki Artystycznej może być wybierana, jako pracownia artystyczna wolnego wyboru, przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). W Pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie na ww. kierunku. Pracownia jest również otwarta dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako artystyczna pracownia wolnego wyboru. Obowiązkowy przedmiot realizowany przez Pracownię dla studentów i studentek Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na I roku studiów I stopnia to – **Książka Artystyczna – wprowadzenie** (patrz: karta przedmiotu).

2) Kierownik Pracowni:

TOMASZ WILMAŃSKI, dr hab., prof. UAP / tomasz.wilmanski@uap.edu.pl

3) Asystent (jeśli jest):

brak

4) Wydział:

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

5) Sala:

sala nr 11, budynek „E” UAP

6) Ogólna formuła zajęć:

Konsultacje, korekty zadanych tematów, wykłady multimedialne, dyskusje

7) Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni):

Program **Pracowni Książki Artystycznej** zakłada wypracowanie kreatywnego stosunku studentów do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko rozumianą poezją wizualną jako autonomicznych dzieł sztuki. Studenci w pracowni mogą nabyć wiedzę związaną z zagadnieniami kreującymi te zjawiska w sztuce światowej; poczynając od pierwszych eksperymentów z zapisem tekstu przez futurystów („Słowa na wolności”) i dadaistów (poematy symultaniczne, poezja opto-fonetyczna), poprzez doświadczenia twórcze poezji konkretnej, wizualnej, książki artystycznej, czy prac artystów czerpiących inspirację z tej spuścizny sztuki tj. poezja cybernetyczna, hiperteksty, książka literacka, oraz sztuki związanej z poezją dźwiękową artykułowaną na zasadzie voice performance.

W procesie edukacyjnym studentów prowadzonym w pracowni jest istotna świadomość, że książka artystyczna, jako jedno z wielu mediów w sztuce współczesnej, jest wypowiedzią twórczą, która może potencjalnie łączyć zarówno doświadczenia wywodzące się z praktyk malarskich, fotografii, grafiki, czy pracy z tekstem wizualnym etc.

W generalnych założeniach programowych Pracowni Książki Artystycznej jest uzmysłowienie studentom przede wszystkim szerokiego pola kreacji twórczej, jakie niesie w sobie rozumienie książki, tekstu czy litery jako autonomicznego obiektu/obrazu i tym samym ich istotnej roli w kształtowaniu się współczesnej sztuki.

Zajęcia w Pracowni Książki Artystycznej przebiegają w dwóch podstawowych trybach postępowania: wykłady teoretyczne, oraz realizacja przez studentów prac artystycznych na zadane tematy semestralne.

8) Realizowane tematy/zadania:

Tematy semestralne prac artystycznych, praktycznych dla studentów I roku WEAiK, realizowane w ramach przedmiotu KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA – WPROWADZENIE, (patrz: karta przedmiotu).

(semestr zimowy)

KOLAŻE - obrazy liternicze

Należy zrealizować wzajemnie dopełniające się **obrazy wizualne** (przedmiotowe lub abstrakcyjne) zbudowane ze zdań, słów lub liter, w których użyte czcionki / fonty będą adekwatne i spójne z wybraną ikonografią i z ogólną ideą obrazowania. Pokazać w formie zapisu wizualno-graficznego układ wzajemnych relacji zachodzących między słowami, literami - biorąc pod uwagę np. ich dopełnianie się, przenikanie, relacje przestrzenne, przy zastosowaniu różnych kolorów, wielkości i rodzajów czcionki. Każdy obraz należy wykonać na zasadzie kolażu, łącząc w nim trzy techniki wykonawcze:

- **pismo ręczne,**
- **komputerowy zapis literniczy (wybór fontów),**
- **gotowe druki znalezione (litery, zdania) np. w gazetach, ulotkach reklamowych itp.**

Nadać całej pracy własny tytuł adekwatny do założonej idei.

Minimalna ilość obrazów (plansz kolażowych) - 3

Minimalny format - **30x50 cm** (w pionie lub poziomie)

Prace przygotować na sztywnym podłożu (wydruki naklejone na tekturę, piankę).

(semestr letni)

WODA - POWIETRZE – ZIEMIA

Biorąc pod uwagę ważne problemy ekologiczne nurtujące współczesny świat zrealizować unikatową **książkę artystyczną**, w której zawarty będzie wasz indywidualny pogląd na ten temat. W książce można wykorzystać różne media artystyczne tj. rysunek, fotografia, grafika, kolaż, może ona zawierać także tekst itp. Przy realizacji książki należy wykorzystać możliwości (właściwości) jakie dają „żywioły” wymienione w głównym temacie pracy semestralnej. Książka powinna posiadać spójną logikę intelektualną i realizacyjną wynikającą, z jednej strony, z wybranej idei, z drugiej np. z ilości stron, doboru gramatury i koloru papieru oraz wybranych środków plastycznych i materiałowych. Używając w książce słowa, tekst należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego walory typograficzno - wizualne, oraz powinien on być własnego autorstwa, a nie pochodzić z istniejącej już literatury, poezji itp. Książka powinna mieć swój autorski tytuł, zgodny z przyjętą ideą problemową. Minimalny format książki **20 x 30 cm**, minimalna ilość stron **26**

Tematy semestralne prac artystycznych, praktycznych dla studentów wolnego wyboru UAP

(semestr zimowy)

ĆWICZENIE LITERNICZE

Korzystając z fontów / czcionek komputerowych, oraz z pisma ręcznego stworzyć **obraz**, w którym głównym elementem ikonograficznym budującym narrację wizualną będą litery, słowa.

W zastosowanej typografii należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wzajemne relacje zachodzące pomiędzy literami tj. kształt, wielkość, kolor.

Minimalny format obrazu: **50 x 70 cm**

Termin wykonania pracy: do dnia 29 października 2021

EKOLOGIA

Bazując bezpośrednio na doświadczeniach wyniesionych z pierwszego ćwiczenia semestralnego (użytej typografii literniczej etc.) należy zrealizować **unikatową książkę artystyczną**.

W języku greckim słowo ekologia znaczy - oikos „dom” oraz logos „słowo”, „nauka”.

Biorąc pod uwagę ważne problemy ekologiczne (podstawowe dla dalszej egzystencji ludzkości) nurtujące współczesny świat należy zrealizować książkę, w której zawarty będzie wasz indywidualny pogląd na ten temat - wyrażony w formie wizualnej, symbolicznej i w warstwie plastycznej, uniwersalnie, w logicznym układzie, książki.

Przy realizacji książki powinny być wykorzystane różne media artystyczne tj. rysunek, fotografia, grafika, kolaż (do wyboru), oraz elementy liternicze. Książkę zrealizować w spójnej logice intelektualnej i realizacyjnej wynikającej, z jednej strony, z wybranego problemu książki, na temat ogólnie rozumianej ekologii, z drugiej strony (technicznej), np. z ilości stron, doboru gramatury i koloru papieru oraz użytych ww. środków plastycznych, jak i rodzaju oprawy. Umieszczając w książce litery, słowa, teksty należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich walory typograficzno-wizualne i ich “korespondencję” wizualną z całą ikonografią plastyczną poszczególnych stron książki, oraz powinny one być własnego autorstwa, a nie pochodzić z istniejącej już literatury, poezji itp.

Książka powinna mieć swój autorski tytuł, zgodny z przyjętą ideą problemową.

Minimalny format książki: **20 x 30 cm**, minimalna ilość stron: **26**

Termin wykonania pracy/książki: do dnia 14 stycznia 2022

(semestr letni)

KONTRASTY

Biorąc pod uwagę zasadę występowania kontrastów w naturze, etyce oraz, co istotne, w sztukach wizualnych tj. dobro – zło, duży – mały, czern – biel, długi – krótki, jasny – ciemny, cicho – głośno itd. wykonać **książkę artystyczną** lub pracę (w której punktem wyjścia jest szeroko rozumiana książka, tekst, litera), wykorzystując do realizacji inne media artystyczne np. animacja liternicza (film), hipertekst, obiekt, wideo + audio etc. W wypadku ewentualnego użycia w książce / pracy słowa, tekstu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego walory typograficzno-wizualne, oraz powinien on być własnego autorstwa, a nie pochodzić z istniejącej już literatury, poezji itp. Nadać pracy własny, autorski tytuł adekwatny do założonej idei.

Minimalny format książki - **20x30 cm**, minimalna ilość stron **26**

BYŁO - JEST – BĘDZIE

Zrealizować pracę plastyczną opierającą się na postrzeganiu czasu określającego nasz byt jednostkowy - przeszły, obecny, przyszły. Punktem wyjścia w realizacji pracy powinna być szeroko rozumiana książka jako forma / obiekt. Należy wybrać odpowiednie medium artystyczne tj. np. książka artystyczna, animacja liternicza (film), voice performance, poezja wizualna etc. wykorzystując w nich np. zapis literniczy, rysunek, grafikę, malarstwo, fotografię itd., zgodnie z założoną ideą merytoryczną i autorskim tytułem pracy.

9) Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności związane z ogólnym programem studiów, wykazywać wewnętrzną motywację, otwartość i kreatywność myślenia, interesować się nowymi zjawiskami w sztuce i kulturze oraz aktywnie w nich uczestniczyć.

10) Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są)

podstawowe: -----

uzupełniające:

- Piotr Rypson, *Książki i strony*, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2000;
- Beata Śniecikowska, *Nuż w uhu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, drugie wydanie WN UMK, 2017;
- Małgorzata Dawidek Gryglicka, *Historia tekstu wizualnego*, Ha!art, Kraków 2012;
- Małgorzata Dawidek Gryglicka, *Odpryski Poezji. Stanisław Dróżdż mówi*, Ha!art, Kraków 2012;
- Liberatura, *e-literatura i...*, redakcja Monika Górską-Olesińska, Uniwersytet Opolski 2012;
- Urszula Pawlicka, *(Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka*, Ha!art, Kraków 2012;
- Mariusz Pisarski, *Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy*, Ha!art, Kraków 2013;
- Jacques Donguy, *Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007)*, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2014;
- *Tekst wizualny jako forma metasztuki*, Wydawnictwo Naukowe WMiNM, Akademia Sztuki, Szczecin 2017;
- Piotr Marecki, *Miedzy kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018;
- Robert Bringhurst, *Elementarz stylu w typografii*, D2D.PL, Kraków 2018.

11) Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot): POLSKI