

II PRACOWNIA MALARSTWA
WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA

prof. zw. Mariusz Kruk
dr Magdalena Kleszyńska, ad

2021-2022

SEMESTR ZIMOWY I LETNI 2021/2022

PATRZEĆ, WIDZIEĆ, MYŚLEĆ, MALOWAĆ, NIE ODWRACAĆ SIĘ

W Pracowni przedstawiamy ćwiczenia prowadzące do szerszego malarskiego postępowania i postrzegania rzeczywistości. W konsekwencji proponujemy większe bogactwo sposobów budowy dzieła, poprzez możliwość wykorzystania różnorodnych materii. Obraz „klasyczny” jest „przewidywalny”, wszystkie na nim postawione formy i znaki, z konieczności są wykonane farbą. Natomiast obiekt malarski przestawszy być obrazem, ma mniejszy stopień "fałszu" (rozumianego pozytywnie). Przedstawiona w ten sposób sytuacja bądź jakiś problem, jest bardziej dotykającym konkretem. Mimo, że zasady tworzenia są podobne, lecz stopień trudności poprzez mniejszą iluzoryczność zbudowania dzieła, jest większy. W konkluzji chodzi o wypracowanie innego rodzaju myślenia, widzenia i przedstawiania widzenia, niż to, które towarzyszyło pracy przy obrazie „klasycznym”. Dzieła wychodzące od obiektów malarskich, a nawet je przekraczające, są w większości przypadków bardziej wyraziste i dobitne. Jednakże pamiętajmy, że nie wszystkie podejmowane tematy ww. postępowaniami da się przedstawić. Stąd istotność również malarstwa sztalugowego. Także pewne „wrażenia” należy przedstawiać klasycznie, inne zaś innymi środkami.

UCZYMY BUDOWANIA FORMY I STOSOWANIA BARWY

Uwagi ogólne do zadań / tematów / realizacji:

- „[...] nie widzę tego, co >>naprawdę<< się przede mną znajduje, widzę to, czego zostałem nauczony widzieć [...].” (Michał Rydlewski, Czy normalna ludzka ręka ma pięć palców?, Filozofuj! 2019 nr 4(28))
- przedmiot opracowywany, powinien zaistnieć w nowej formule
- przekraczanie nawyków w sposobie oglądu przedmiotu / sytuacji
- zmiana rzeczywistego, ukazanego przedmiotu, poprzez zmianę barwy i formy
- możliwość ukazania i wyrażenia emocji
- „[...] starajmy się o to, by każdą wypowiedź umieć sprowadzić do formy nie zawierającej innych imion oprócz imion konkretnych.” (Tadeusz Kotarbiński, w: Leszek Kołakowski, Ułamki filozofii, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017)
- do każdego tematu student obowiązkowo przedstawia (przynajmniej) 10 szkiców / projektów oraz moodboard
- technika: malarstwo, kolaż, asamblaż, obiekt malarski, grafika, film, instalacja, itp.

SEMESTR 1 / ZIMOWY

TEMAT: „POŻARTUJMY” Z RZECZYWISTOŚCI

W świecie pełnym sprecyzowanych poglądów, podziałów, stron, konfliktów, w świecie paradoksów, memów, szybkiej historii, aktualizowanych co kilka godzin wiadomości, nachalnych nagłówków, przewidywalnych klasyfikacji i zupki instant – okazuje się być ważna harmonia, balans i roztropne działanie. W świecie, w którym spotykają się dzieła sztuki takie jak Play-Doh Jeffa Koonsa z pracami artysty Soasiga Chamaillarda, czy seriami realizowanym przez Chapman Brothers, zauważalne staje się to, że poprzez sztukę można odnaleźć mityczne przymioty: równowagę, dystans, harmonię, żart i otwartość w obrębie opracowywanych zagadnień. Że, poprzez sztukę możemy czasem w frywolny, lekki, zabawny sposób poruszać trudne tematy – niejako, mrugając do odbiorcy, ale dając mu jasny sygnał, że mimo wszystko – widzimy i dostrzegamy, ale pozwalamy i zachęcamy do konstruowania własnej, wyważonej oceny.

W ramach tematu w semestrze pierwszym – zimowym, sugerujemy by zmierzyć się z tym trudnym konstruktem, który proponuje nam, jako twórcom, przekazanie ważkich tematów w sposób mniej oczywisty i poza megalomanią czy bufonadą.

Zatem, na podstawie wybranego fragmentu / rozdziału / zagadnienia / myśli - z książki autorstwa Benjamina Hoffa, zatytułowanej “Tao Kubusia Puchatka” zrealizuj dzieło plastyczne. (Książka, w formie pdf zostanie wysłana mailem, jest także ogólnodostępna w internecie, a także w Bibliotece Raczyńskich - w pięciu filiach.)

Dowolna forma (obiekt, kolaż, asamblaż, obraz, instalacja, itp.)

SEMESTR 2 / LETNI

TEMAT: LOTERIA

„Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Cóż to bowiem jest przypadek? To tylko usprawiedliwienie tego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.” / Wiesław Myśliwski “Traktat o łuskaniu fasoli”

„Nawet to, co najbardziej przypadkowe, jest w ostatecznym rachunku koniecznością.” / Arthur Schopenhauer

“Przypadek to słowo pozbawione sensu; nie ma niczego, co nie miałoby swoich przyczyn.” / Voltaire

Na podstawie losowo(?) wybranego przedmiotu oraz odniesień, skojarzeń, ścieżek interpretacyjnych, linków, odnóg, dedukcji, analizy, analogii, wzmianek – względem niego – stwórz dzieło sztuki. Dowolna forma (obiekt, kolaż, asamblaż, obraz, instalacja, itp.)

Karolina Ostrowska
Wydział Edukacji Artystycznej
i Kuratorstwa, I rok, lic.

obiekt

"Abstrakcyjne schody są pewnego rodzaju aluzją do życia ludzkiego. Początkowo egzystencja jest bezproblemowa natomiast im człowiek starszy, doświadcza więcej problemów i rozterek dlatego też coraz trudniej jest się na schody wspiąć." Karolina Ostrowska

Patrycja Przedwojska
Wydział Fotografii, I rok, mgr

obiekt / metal, plexa, kamień

"Inspiracją do powstania pracy były oryginalna forma łapacza snów. Każda jego część posiada przypisaną inną funkcję magiczną. Amulety i ozdoby plemienne z czasem zmieniły swoją rolę, a ich oryginalny wygląd przekształcił się w zupełnie nowe formy, tracąc przy tym na jego wartościach duchowych." Patrycja Przedwojska

Aleksandra Tomaszewska
Wydział Edukacji
Artystycznej i Kurstorstwa,
II rok, lic.

"Mania przenoszenia "
ręcznie farbowana tkanina,
drewno

"Chcąc być blisko natury
wciąż przenosimy jej
elementy do swojego
środowiska. Robiąc to
tracimy to co w naturze
najcenniejsze – jej
prawdziwość." Aleksandra
Tomaszewska

Julia Kwintal
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej,
I rok, jednolite mgr

"Pozorny ruch"
obiekt / żywica, metal, ceramika

"Praca jest próbą uchwycenia ruchu scyzoryka. Zainspirowało mnie otwieranie się na nowe możliwości oraz patrzenie w inny sposób na zwykłe przedmioty. Ruch może być otwierający lub zamykający. Istnieje określone przeznaczenie każdego przedmiotu, jednak trzeba patrzeć na niego z szerszej perspektywy, aby całkiem zrozumieć jego sens. Kompozycja skupia się na kontraście między łukiem a linią prostą, ceramiczny wałek przecina je, nadając dynamiki." Julia Kwintal

Katarzyna Lem
Wydział Architektury i Wzornictwa, I rok,
lic.

"naturalny, prosty, zwykły, uczciwy"
obiekt / kamień, metal

"Dzieło powstało na podstawie przeczytanej książki "Tao Kubusia Puchatka" Benjamina Hoffa. "naturalny, prosty, zwykły, uczciwy" to hasło towarzyszące całemu procesowi twórczemu. Dążenie do uzyskania ciekawej kompozycji przy użyciu stali nierdzewnej, metalowej siatki i czarnego, ciosanego granitu. Kompozycja skupia się wokół linii prostych, które wspólnie oddziałują na siebie, tworząc dynamiczny układ. Dążenie do czystej formy."
Katarzyna Lem

Katarzyna Lem
Wydział Architektury i Wzornictwa, I rok, lic.

"bransoleta"
obiekt

"Dzieło stworzone w oparciu o przypadek. Ale czy na pewno? "Loteria" w której każdy z uczestników, miał wylosować numer- w odpowiedzi otrzymywał przedmiot. Bransoletka. Kawałek metalu, czy może cenna pamiątka? Okrąg. Cofając się jeszcze dalej, nawiązanie do etnicznych korzeni. Okrąg. Ta myśl doprowadziła do stworzenia dzieła z okręgów wykonanych ze stali nierdzewnej i łączenia ich poprzez spawanie. Kompozycja czysto estetyczna, uporządkowana." Katarzyna Lem

Patrycja Przedwojska
Wydział Fotografii, I rok, mgr

obiekt / papier ręcznie czerpany, aluminium

"Praca jest próbą przywrócenia tworzyw do ich naturalnej formy. Przez ingerencję człowieka jest to wręcz niemożliwe. Papieru nie przekształcimy już nigdy w drzewo, może je tylko udawać. Istnieje również pewien porządek natury, w którym nasza działalność powinna ograniczać się do minimum. Praca ma na celu zwrócić uwagę na świadome ingerowanie w dobra natury i przyczynić się do jak najmniejszego jej przekształcania."
Patrycja Przedwojska

Wiktoria Matyskiewicz
Projektowanie mebla, II rok, II st.

(projekt)

Malwina Postaremczak
Wydział Edukacji Artystycznej
i Kuratorstwa, I rok, lic.

"spójność przerwana"
kolaż

"Prawie to działa. Cały czas ono
próbuję, jednak wiem, że to nigdy się
nie stanie." Malwina Postaremczak

Malwina Postaremczak
Wydział Edukacji Artystycznej
i Kuratorstwa, I rok, lic.

"mój dom chodzi"
obiekt / metal, drewno, plexa

"Dom bezpieczny, jednak kroczący.
Bardziej PRZYPOMINA dom, niż nim
jest. Stabilny, lecz niepewny. Podłoga
i dach nie są nimi, a tylko siebie imitują.
Cały czas staje się. Jest, ale prawie.
Dąży do bycia nim - domem." Malwina
Postaremczak

Maria Próchnicka
Wydział Architektury Wnętrz i
Scenografii, I rok, lic.

obiekty / technika mieszana

"Praca jest zbiorem obiektów, które utraciły znaczenie w swoim pierwotnym obiegu użytkowym. Nie zmieniając kształtu przedmiotów, a jedynie ich aranżacje i położenie w świecie nadana zostaje im nowa wartość w rzeczywistości. Praca budzi pytanie czy jakakolwiek, choćby najmniejsza, forma artystyczna jest w stanie nie zaburzyć naturalnego porządku rzeczy panującego w przyrodzie i społeczeństwie? "Zanurzam się i wynurzam wraz z wodą. Podążam za nią i zapominam o sobie. Potrafię przeżyć, ponieważ nie walczę z przewyższającą mnie potęgą wody." Benjamin Hoff "Tao Kubusia Puchatka" Maria Próchnicka

Zuzanna Baumgardt
Wydział Architektury i Wzornictwa, II rok, lic.

"JEDZIEMY NA TYM SAMYM WÓZKU"
drewno, metal, farba

"Świat jest piękny i kolorowy. Cokolwiek się stanie to będziesz pchała ten wózek do przodu!" Zuzanna Baumgardt

Zuzanna Baumgardt
Wydział Architektury i Wzornictwa, II rok, lic.

"NIE WTYKAJ KIJA W MROWISKO"
żywica, metal, sznurek, wełna

"Praca ta składa się z wielu przypadków i zamieszkań. Inspiracją był las, a w szczególności mrówcze tunele. Niestety powstało pewne nieporozumienie w tworzeniu. Szczególne podziękowania należą się Dziadkowi Mirkowi za ogromne zaangażowanie oraz kreatywność... Kolor jest istotny i współgra z żywiczną formą mrowiska. Mrówcza praca zawsze popłaca!"
Zuzanna Baumgardt

Julia Kwintal

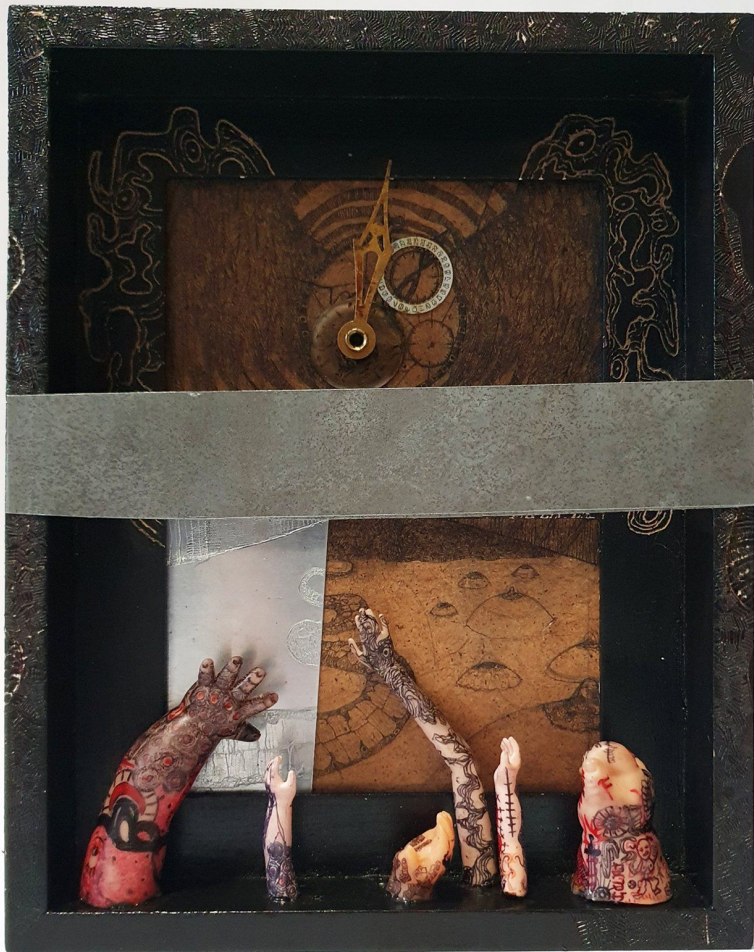
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, I rok,
jednolite magisterskie

"Oszczędzacz czasu"

obiekt, metal, kamień, drewno

"Praca jest krytyką zadaną w stronę ludzkiego postępu oraz chęci udoskonalania. Każdy element przedstawia kolejne przeróbki, dążenie do ideału, jednak czy jest to konieczne? Który z elementów jest "idealny"? Czy którykolwiek z nich będzie? Może wszystkie już są?

Cyt. "Patrząc na to wszystko ze strony praktycznej, gdyby takie urządzenia oszczędzające czas naprawdę go oszczędzały, to powinniśmy mieć znacznie więcej czasu niż kiedykolwiek w historii. Tymczasem wydaje się, że mamy go mniej niż jeszcze kilka lat temu. (...) Podstawowe nieporozumienie w tej obsesji Oszczędzania Czasu jest bardzo proste: czasu nie da się oszczędzić. Można go jedynie spędzać. Ale spędzać go można mądrze lub głupio. Najęty Bryś praktycznie nie ma wcale czasu, ponieważ jest zbyt zajęty jego trwonieniem przez próbowanie zaoszczędzenia go. roztrwonieniem całości. A chcąc zaoszczędzić każdą jego część, kończy roztrwonieniem całości." Benjamin Hoff "Tao Kubusia Puchatka"
Julia Kwintal

Iga Kwas

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, I rok, jednolite
magisterskie

"Pogoń za nieosiągalnym"
assamblaż

"Praca jest próbą ukazania toku myślenia, które brzmi następująco: musimy spędzić całe życie pracując jak wariaci aby uzyskać wymarzoną nagrodę. Jednak mój projekt nie tylko usiłuję pokazać tą postawę lecz także, przedstawić jak destrukcyjny jest taki styl życia. Nagroda za którą gonimy nieustannie, wykańczając swoje ciało i umysł zamiast być coraz bliżej, z każdym etapem naszego życia, oddala się od nas jeszcze bardziej.

cyt. ".Filozofia życia, która stale powtarza: >>za następnym zakrętem<<, >>nad kolejnym progiem<<, działa przeciw naturalnemu porządkowi rzeczy i sprawia, iż tak bardzo trudno jest być szczęśliwym i dobrym, że tylko niewielu dociera do tego miejsca, gdzie powinni być od samego początku - Szczęścia i Dobroci - a cała reszta poddaje się i zbacza z drogi, przeklinając świat, który przecież nie jest winien, a istnieje właśnie po to, by nam tę drogę ukazać." "Tao Kubusia Puchatka" Benjamin Hoff" Iga Kwas

Anka Rynarzewska
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa,
II rok, lic.

„Mara”
obiekt, technika: kserografia, obiekt
z kamieniem i prętem metalowym

"Coś mi przypomina
Coś ukochanego
Coś bardzo bliskiego
Coś co teraz straszy
Coś co zakrada się po cichu
Coś co pojawia się i znika
Coś co przypomina, że jej tutaj z nami nie
ma." Anka Rynarzewska

Anka Rynarzewska

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, II rok, lic.

„Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty.”
obiekt, technika: własna / transfer na betonowe formy

"Coś co przypomina mi
o tych chwilach bliskich mi
Coś co budowało moje postrzeganie
o tym czym są cztery kąty
Coś co przypomina mi
o tym kimś naprawdę wyjątkowym
Coś co przypomina mi
o tym, że naprawdę chce pamiętać
Chce pamiętać jej wskazówki
Chce pamiętać te rozmowy
Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty"
Anka Rynarzewska

Anka Rynarzewska

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, II rok, lic.

„Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty.”
obiekt, technika: własna / transfer na betonowe formy

"Coś co przypomina mi
o tych chwilach bliskich mi
Coś co budowało moje postrzeganie
o tym czym są cztery kąty
Coś co przypomina mi
o tym kimś naprawdę wyjątkowym
Coś co przypomina mi
o tym, że naprawdę chce pamiętać
Chce pamiętać jej wskazówki
Chce pamiętać te rozmowy
Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty"
Anka Rynarzewska

Anka Rynarzewska

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, II rok, lic.

„Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty.”
obiekt, technika: własna / transfer na betonowe formy

"Coś co przypomina mi
o tych chwilach bliskich mi
Coś co budowało moje postrzeganie
o tym czym są cztery kąty
Coś co przypomina mi
o tym kimś naprawdę wyjątkowym
Coś co przypomina mi
o tym, że naprawdę chce pamiętać
Chce pamiętać jej wskazówki
Chce pamiętać te rozmowy
Aby kiedyś móc zbudować swoje własne cztery kąty"
Anka Rynarzewska

Mateusz Janik
Wydział Fotografii, I rok, mgr

"Social Distancing"
dziesięciokanałowe wideo 5'14" dźwięk 5'14", render 3D + wizualizacja ekspozycji

FILM / YOU TUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=JeekETMakm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jtLmQpWMPWU8Wod8ZYXgXxb5CI8qnbpDQGlxRfK9I0sd6cemwtghR8>

">> Witaj, mam nadzieję, że Twój dzień mija tak wspaniale jak mój. Pogoda na zewnątrz trochę nie bardzo, ale w sumie nic nie szkodzi – ubrałam się dla Was, jakbym miała zaraz wyjść na słońce, bo w sumie to prawda: rozświetlacie mi każdy dzień. Miałam dziś nic nie wstawiać, ale musiałam się z Wami podzielić moim ostatnim odkryciem: te perfumy poprawiają mi samopoczucie już od tygodnia! Wszyscy dobrze wiemy, że selfcare to podstawa, a ja już nie potrafię dbać o siebie bez tego cuda! Sami sprawdźcie. Nie czujecie? Och, nic nie szkodzi, wejdźcie w ten link i fiolka sama zaraz do Was przyjdzie! A z moim kodem macie 13% zniżki.<<

Moja praca opowiada o potrzebie wybudowania w sobie filtra oddzielającego nas od nachalnych wpływów na nasz wizerunek. Przywłaszczone materiały z mediów społecznościowych filtruję i robię z nich ASMR. Rotundę chcę zamienić w symboliczne pole walki o wpływy migające z każdego ekranu. Czy już jestem w to wciągnięty, czy jeszcze nie? Jak zdystansować się od czegoś, co jest zawsze w zasięgu ręki?" Mateusz Janik

Kontakt: Magdalena Kleszyńska

magdalena.kleszynska@uap.edu.pl

[facebook.com/IIpracowniamalarstwa](https://www.facebook.com/IIpracowniamalarstwa)

Strona uap.edu.pl

UAP — Uczelnia — Wydziały — Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa — Katedra Interdyscyplinarna — II Pracownia Malarstwa