

Autor opracowania: Julia Królikowska na podstawie programu IV pracowni Malarstwa

Główne założenia programowe IV Pracowni Malarstwa, I katedra Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rysunku

Założenia programowe IV pracowni malarstwa

Program zajęć pracowni obejmuje zagadnienia związane z kolorem, formą, formatem, fakturą, techniką i różnieniem się, rozumianymi jako pomocne w tworzeniu wizji poprzez warsztat, ale przede wszystkim skierowany jest na poszukiwanie indywidualnych predyspozycji osoby studiującej i jej możliwości.

Zagadnienie koloru zawiera w sobie takie składowe jak; temperatura koloru, świecenie koloru i nasycenie.

Forma swym zasięgiem dotyka zarówno rysunku jak i malarstwa, którego jest często nierozdzielna częścią. Praca nad nią wymaga czasu. Jest emanacją osobowości, dla której należy znaleźć odpowiedni wyraz.

Wybór właściwego formatu określa wizualizację. Błędna decyzja, nie pozwala połączyć koncepcji z materialnym odpowiednikiem w postaci skończonego dzieła. Szerokie zagadnienie faktury determinuje zarówno malarstwo jak i rysunek. Wykraczając poza anegdotę, faktura czystym językiem plastyki, oddziaływane mocniej i sugestyniej, czyniąc z dzieła, dzieło większego kalibru.

Zagadnieniom technologicznym będą poświęcone wykłady oraz warsztaty w pracowni, tak aby każdy mógł, nie tylko odróżnić różne techniki od siebie, ale również właściwie się nimi posługiwać.

Uczestnictwo w wystawach, przyglądanie się dokonaniom innych, powinno stać się oczywistym punktem odniesienia. Ważnym założeniem pracowni jest obecność w pracowni i wymiana doświadczeń z innymi osobami studiującymi oraz wspólne poszukiwania i eksperymenty.

Proponowane tematy. Opis zagadnienia. Przykładowe realizacje

Stale obecny w pracowni akt oraz martwe natury są bodźcami, inspiracjami dla stworzenia własnego obrazu świata. Poza tym proponujemy ćwiczenia hasłowe, które uruchamiają większą swobodę interpretacji z jednej strony, a z drugiej, prowokują konieczność precyzyjnej odpowiedzi.

Studentów pierwszego i drugiego roku obowiązują odpowiedzi w postaci prac malarskich na sytuacje zaaranżowane w pracowni.
martwa natura i akt powinny stanowić punkt wyjścia.

Studentów III roku, poza doskonaleniem warsztatu malarskiego, jego rozbudowy i myśleniem warsztatem, zachęcamy do przedstawiania własnych koncepcji i stawiania problemów, najlepiej popartych szkicami i projektami.

1. Ćwiczenie pierwsze, Studium przestrzeni na podstawie zaaranżowanej w pracowni kompozycji przestrzennej.

Ćwiczenie ma za zadanie wprowadzić osoby studenckie w podstawowe zagadnienia związane z malarstwem. Zachęcamy do wykonywania szkiców, eksperymentów z różnymi technikami, formatami. Osoby studiujące mają za zadanie za pomocą środków malarskich przestudiować relacje przestrzenne. Ćwiczenie opiera się na rzetelnej obserwacji zależności między przedmiotami składającymi się na kompozycję przestrzenną obecną w pracowni. Ćwiczenie równocześnie może być wykonywane wraz z ćwiczeniami nr 2 i 4 czyli interpretacja martwej natury oraz studium postaci wobec przestrzeni. W trakcie pierwszych ćwiczeń osoby studiujące zdobywają podstawowe umiejętności potrzebne do budowy obrazu. Równoczesne wykonywanie trzech obrazów, ćwiczeń na podstawie jednej kompozycji przestrzennej pozwala osobie studiującym na zrozumieniu różnic w budowaniu obrazu w zależności od intencji.

Przykładowe realizacje

Rysunek 1. Jakub Chmielewski, martwa natura na płótnie

2. Ćwiczenie drugie, interpretacja zaaranżowanej w pracowni kompozycji przestrzennej.

Osoby studenckie mogą swobodnie zinterpretować kompozycje przestrzenne zaaranżowaną w pracowni. W tym ćwiczeniu kompozycja jest jedynie pretekstem do własnych poszukiwań formy. Wszelkie relacje przestrzenne w obrazie mogą ulegać przekształceniom, ćwiczenie to może być równocześnie wykonywane wraz z ćwiczeniem pierwszym dla pełnego zrozumienia możliwości budowania obrazu zarówno poprzez obserwacje jak i interpretacje kompozycji przestrzennych.

Przykładowe realizacje

Rysunek 2. Lidia Tańska, Martwa natura

3. Ćwiczenie trzecie, Akt w ruchu, ćwiczenia wprowadzające do studium modelu. Ćwiczenia wprowadzające do późniejszych swobodnych realizacji związanych z modelem. Osoba pozująca zmienia swoją pozycję co 15 minut, osoby studenckie mają za zadanie uchwycić w szybkich szkicach osobę pozującą.

Przykładowe realizacje

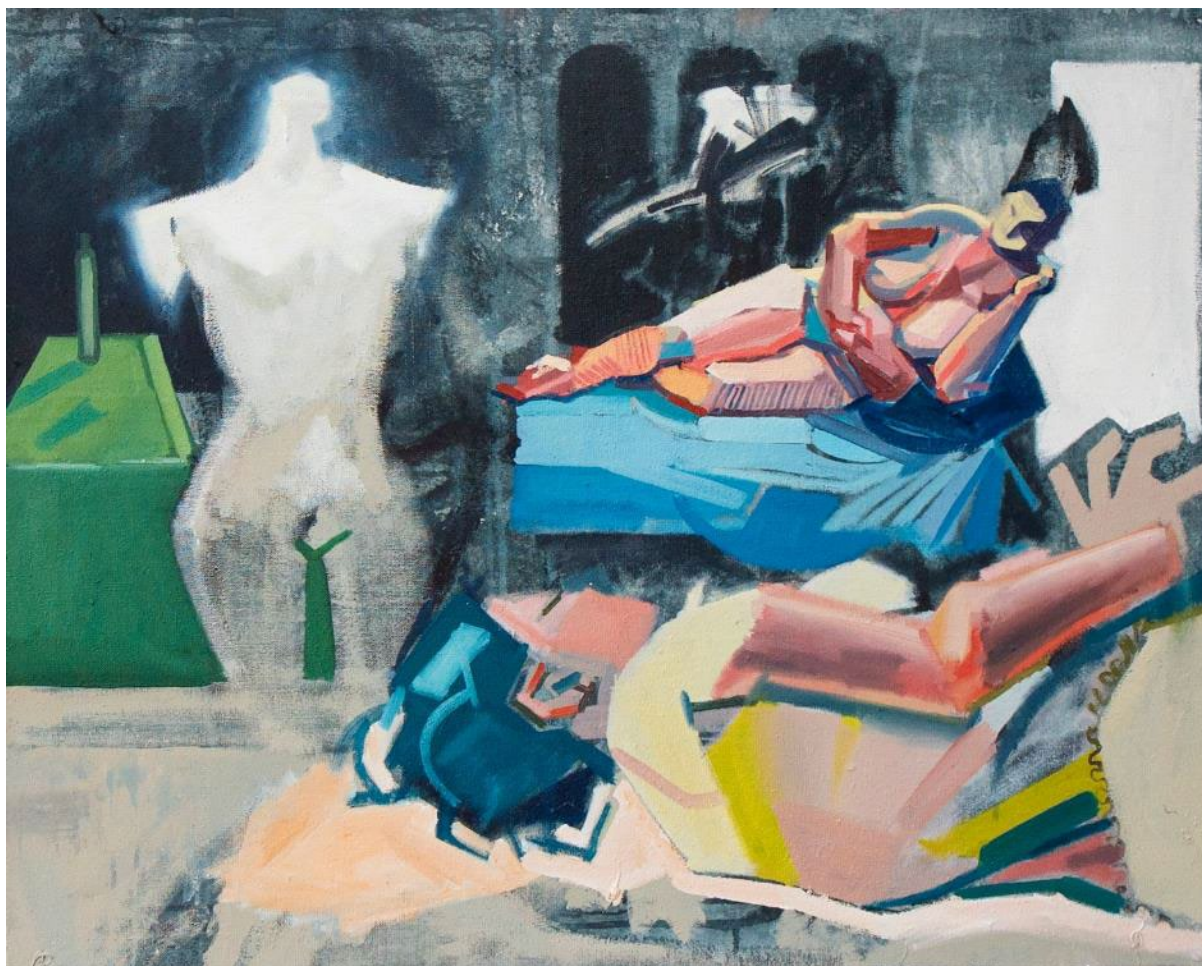

Rysunek 3. Gabriel Kriszpiński, akt

4. Ćwiczenie czwarte, Akt, studium człowieka wobec przestrzeni.

Osoby studiujące mają za zadanie uchwycić relacje modela z kompozycją przestrzenną zaaranżowaną w pracowni.

Przykładowe realizacje

Rysunek 4. Stanisław Maciejewski, martwa natura z modelką

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Rysunek 5. Stanisław Maciejewski, szkic modelek

5. Ćwiczenie piąte, akt, studium ciała, studium cielesności.

Ćwiczenie skupia się bardziej na analizie cielesności osoby pozującej, w odejściu od studium całej postaci i relacji modelu z przestrzeni. Ćwiczenie pozwala na odejście od studium anatomicznego całej sylwetki oraz skupienie się na analizie fragmentów ciała.

Przykładowe realizacje

Rysunek 6. Anna Morysewicz, Bebzol

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

6. Ćwiczenie szóste, odpowiedz na hasło

Z tematów podanych poniżej należy zrealizować cztery w każdym semestrze, hasła mogą być dowolnie interpretowane, odnosić się zarówno do treści jak i do wykonania czy użytych technik. Realizacja prac powinna być poprzedzona szkicami.

Pismo, transmisja, zapis

Niecodzienność

Koło, wokół, naokoło

Przeszkoda

Nie przyszłoby mi to do głowy

Przedmioty, które znalazłem

Niepokój

Bezład

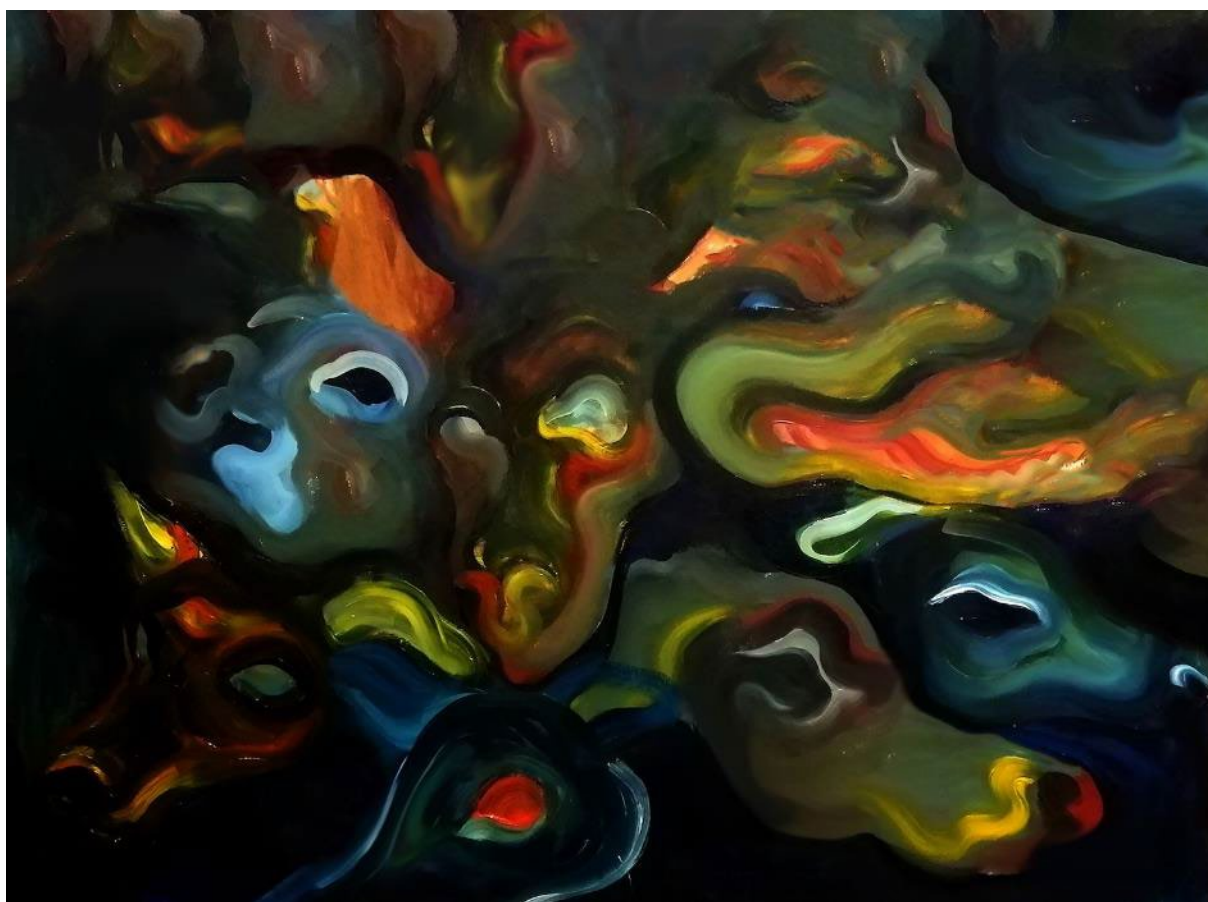
Nieokreślona rzeczywistość

Szum

Przykładowe realizacje:

Rysunek 7, Wiktoria Cichoń, Cerata

Rysunek 8, Justyna Wiśniewska, Sfora

Rysunek 9, Katarzyna Strzykalska, Brajanek

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Rysunek 10, Julia Białas, Palący

Rysunek 11, Radosław Cmar, Szum

Rysunek 12, Katarzyna Strzykalska, Ruch

Rysunek 13, Karolina Koterwas, Niecodzienność

Źródło prezentowanych prac: materiały archiwalne należące do IV pracowni malarstwa

IV Pracownia Malarstwa, Wystawa końcoworoczna UAP, 2021

IV Pracownia Malarstwa Wystawa Kończoworoczna, UAP, 2022

Literatura:

Lista lektur proponowanych osobom studiującym

R.Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa

Jerzy Ludwiński „Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty”

Maurice Merleau-Ponty, „Fenomenologia percepcji”

Marta Smolińska “ Haptyczność poszerzona”

Susan Sontag “Przeciw interpretacji i inne eseje”

V. Stoichita Ustanowienie obrazu

David Hockney i Martin Gayford – „Historia obrazów”

Max Doerner – „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

Ernst Gombrich – „O sztuce”

zaliczenie z oceną na podstawie prac malarskich