

# Digital graphics - course description

| General information |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Course name         | Digital graphics                                      |
| Course ID           | 03.1-WA-SWD-GrafCyf-S18                               |
| Faculty             | <a href="#">Faculty of Arts</a>                       |
| Field of study      | Visual arts                                           |
| Education profile   | academic                                              |
| Level of studies    | Second-cycle studies leading to Master of Arts degree |
| Beginning semester  | winter term 2018/2019                                 |

| Course information  |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Semester            | 3                                                                   |
| ECTS credits to win | 2                                                                   |
| Course type         | optional                                                            |
| Teaching language   | polish                                                              |
| Author of syllabus  | <ul style="list-style-type: none"><li>dr Katarzyna Dziuba</li></ul> |

| Classes forms  |                                |                            |                                |                            |                    |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| The class form | Hours per semester (full-time) | Hours per week (full-time) | Hours per semester (part-time) | Hours per week (part-time) | Form of assignment |
| Class          | 15                             | 1                          | -                              | -                          | Credit with grade  |

## Aim of the course

**Przygotowanie studenta do samodzielnej wypowiedzi artystycznej w zakresie grafiki artystycznej wyrażonej w postaci cyfrowego obrazu graficznego.**

Doskonalenie techniki i technologii cyfrowej z głównym naciskiem na druk cyfrowy.

Twórcze posługiwanie się warsztatem cyfrowym.

Kreatywne eksperymentowanie z obrazem cyfrowym.

Zasadne wykorzystanie charakterystycznych cech języka cyfrowego w konkretnych realizacjach odpowiadających założeniom idei artystycznej.

Rozwinięcie i poszerzenie własnego języka wypowiedzi artystycznej oraz świadomości plastycznej i indywidualnej kreatywności.

Rozwijanie zdolności samodzielnego podejmowania zadań twórczych.

## Prerequisites

Zaliczenie Grafiki Cyfrowej / II semestr

Podstawowa znajomość programów do edycji i obróbki obrazu cyfrowego /Photoshop , Illustrator/

## Scope

**Tematy ćwiczeń pozwalają na szeroką interpretację i poszukiwanie odpowiedzi zgodnej z potrzebami twórczymi autora pracy.**

Zakres tematyczny uwzględnia:

- skanowanie, fotografowanie jako eksperymentalny proces kreacji artystycznej,

- łączenie mediów: fotografii, grafiki, rysunku itd. (cyfrowy kolaż),

- warsztat cyfrowy jako inspiracja,

- łączenie druku cyfrowego z tradycyjnymi technikami graficznymi,

- szerokie myślenie o obrazie - konstruowanie obrazu graficznego w przestrzeni wirtualnej komputera ale również poza nim. Dopuszcza się wykorzystywanie etapów pracy gdzie obraz pozyskiwany jest poza komputerem np. manualnie ub też takie działanie jest integralną częścią realizacji: instalacja graficzna, obiekt graficzny i inne,

- proces przygotowania pliku do druku wielkoformatowego, metody druku cyfrowego, podłoża stosowane w artystycznym druku cyfrowym, druk finalny i druk próbny uwzględniający metody eksperymentalne.

## Teaching methods

Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje - korekty mające charakter dyskusji, krótkie wykłady i warsztaty.

Student realizuje konkretne zadania - projekty i na bieżąco przedstawia je do korekty.

Ostatecznym etapem jest fizyczna realizacja idei konkretnego projektu zadanych lub indywidualnie zaproponowanych przez studenta tematów w formie wydruku, projekcji lub obiektu czy instalacji.

Obowiązkowe przeglądy śródsesemestralne i końcoworoczne.

Najlepsze prace biorą udział w wystawie końcoworocznej, konkursach i wystawach zewnętrznych.

## Learning outcomes and methods of theirs verification

| Outcome description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Outcome symbols                                                                                                                                                                                                                                                                | Methods of verification                                                                                                                                                                                            | The class form                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zna zakres problematyki związanej z technologiami i mediami grafiki cyfrowej, umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia, posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, potrafi swobodnie dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu odpowiednie do realizowanych tematów i ćwiczeń z zakresu grafiki cyfrowej, podejmuje samodzielne decyzje pozwalające w indywidualny sposób projektować, kształtować i realizować własne prace artystyczne, umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i wyobraźni a także potrafi korzystać korekt wykładowcy w kreacji własnych prac artystycznych, rozwija swoje umiejętności warsztatowe umożliwiając realizację i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, poszerza zdolności kreacji w zakresie grafiki cyfrowej | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">K2_W12</a></li><li>• <a href="#">K2_U01</a></li><li>• <a href="#">K2_U02</a></li><li>• <a href="#">K2_U07</a></li><li>• <a href="#">K2_U08</a></li><li>• <a href="#">K2_U15</a></li><li>• <a href="#">K2_U27</a></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• a discussion</li><li>• a preparation of a project</li><li>• activity during the classes</li><li>• an observation and evaluation of activities during the classes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Class</li></ul> |
| posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji różnych dyscyplin artystycznych, posiada szeroką wiedzę na temat struktury cyfrowego obrazu graficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">K2_W03</a></li><li>• <a href="#">K2_W05</a></li></ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• a discussion</li><li>• a preparation of a project</li><li>• an observation and evaluation of the student's practical skills</li></ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Class</li></ul> |
| rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. kształtuje indywidualny i niezależny styl wypowiedzi artystyczne, potrafi prezentować i promować działalność artystyczną posługując się fachową terminologią również z zakresu grafiki cyfrowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">K2_U23</a></li><li>• <a href="#">K2_K01</a></li><li>• <a href="#">K2_K14</a></li></ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• a discussion</li><li>• a project</li></ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Class</li></ul> |

## Assignment conditions

Ostateczna ocena pracy studenta (zaliczenie z oceną) odbywa się na podstawie finalnej realizacji obowiązujących w danym semestrze 2-3 tematów jako spójnego cyklu prac w formie wydruków wielkoformatowych lub projekcji, instalacji, obiektów lub innych eksperymentalnych technik.

Na finalną ocenę składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach,
- stopień zaangażowania i postępy w realizacji zadań- projektów,
- oryginalność założeń i rozwiązań artystycznych i formalnych,
- twórcze podejście do realizowanych tematów,
- umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji,
- opanowanie warsztatu i technik realizacyjnych

Skala ocen: od 2 do 5

## Recommended reading

### A) Katalogi z konkursów i wystaw min:

1. 5 -10 Biennale Grafiki Studenckiej – Poznań 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017
2. ARSGRAFIA – PrintArt 2009, Międzynarodowe Triennale PrintArt Kraków - Katowice 2009, wydawca ASP w Katowicach
3. 7, 8, 9, 10 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009, 2012, 2015, 2018 Katowice
4. Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej- Kraków 2006, 2009, 2012, 2015
5. Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2006, 2009, 2012, 2015, 2018
6. Kolor w Grafice Toruń 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 Galeria Sztuki Wozownia
7. Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

### B) Podręczniki do nauki programów graficznych min:

- Adobe Photoshop CC/CC, Andrew Faulkner, Conrad Chavez, Wydawnictwo Helion, 2016 – OFICJALNY PODRĘCZNIK

- Adobe Illustrator CC/CC PL, Oficjalny podręcznik, Brian Wood, Helion 2015

### **C) Czasopisma, magazyny, strony internetowe:**

- FORMAT pismo artystyczne,(kwartalnik), wydawca ASP Wrocław  
<http://www.format-net.pl>

- ARTEON, magazyn o sztuce, wydawca Dom Wydawniczy „Kruszona” Sp. z o.o. Poznań  
<http://arteon.pl>

- AUTOPORTRET - PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI (kwartalnik), wydawca Małopolski Instytut Kultury  
<http://autoportret.pl>

- NOTESNA6TYGODNI  
<http://notesna6tygodni.pl>

- ARTLUK, pismo artystyczne,(kwartalnik), wydawca Stowarzyszenie Kulturalne ARTES, Poznań  
[www.artluk.com](http://www.artluk.com)

- MOCAK forum - pismo o charakterze interdyscyplinarnym zarówno na poziomie teorii sztuki, jak i praktyki artystycznej, wydawca- Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  
MOCAK  
<https://mocak.pl/mocak-forum>

- MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI - Kraków : <http://www.triennial.cracow.pl>

-oraz:

<http://www.exit.art.pl/>

<http://obieg.u-jazdowski.pl/>

<http://www.kulturawspolczesna.pl/>

<http://akcentpismo.pl/>

## Further reading

1. „Digital art”, Christiane Paul, Thames& Hudson world of art ,2003
2. „Printmaking at the edge” Richard Noice, 2006
3. „Colour in art ” John Gage ,Thames& Hudson world of art, 2006
4. „Grafika współczesna :Między unikatem a elektroniczną kopią: referaty z sesji naukowej zorganizowanej w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków, 1999
5. Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
6. R.W.Kluszczyński, Sztuka Interaktywna - Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
7. Interaktywne Media Sztuki, red A. Porczak, ASP Kraków 2009
8. Estetyka cyfrowa, N. Bolz, przeł J. Ostaszewski, red.A. Gwóźdź
9. Sztuka i iluzja, B. Gombrich, PWN, Warszawa 1984
10. Punkt, linia, płaszczyzna, W. Kandinsky, Warszawa 1989
11. Sztuka i percepcja wzrokowa, R. Arnheim, PWN, Warszawa 1979
12. Namiętności i inne przypadki, /Izabella Gustowska: Passions and Other Cases, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2001,
13. Społeczeństwo informacyjne, Cyberkultura. Sztuka, Multimediiów, R. W. Kluszczyński, Rabid, Kraków 2001,
14. Skanowanie cyfrowe dla profesjonalistów, Busch David D.
15. Contemporary graphic art. in Poland, R. Noyce– Craftsman House – 1997
16. Wprowadzenie w problematykę widzenia, WFP, ASP Kraków, Jan Pamuła
17. Główne kontrowersje estetyki współczesnej, B. Dziemidok

## Notes

Modified by dr Katarzyna Dziuba (last modification: 28-05-2018 00:25)