

Painting Forms in the Illustration - course description

General information	
Course name	Painting Forms in the Illustration
Course ID	03.1-WA-MalarP-FMwl-S16
Faculty	Faculty of Arts
Field of study	Painting
Education profile	academic
Level of studies	Second-cycle studies leading to MS degree
Beginning semester	winter term 2022/2023

Course information	
Semester	4
ECTS credits to win	4
Course type	optional
Teaching language	polish
Author of syllabus	dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ

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

Celem przedmiotu jest uwypuklenie ilustracji artystycznej, która nie stanowi dosłownej interpretacji tekstu, lecz jest wizją, pomysłem, koncepcją artysty malarza – ilustratora. W tym kontekście celem przedmiotu jest powstanie obrazu, w dowolnej technice, inspirowanego prozą, poezją, muzyką, tekstami satyrycznymi, wydarzeniami, historiami, kulturą, codziennością etc. Przedmiot ten, ukierunkowuje studenta na świadomy wybór formy ilustracji, opowieści narracyjnej czy komiksu, w zależności od indywidualnych predyspozycji, umiejętności, zainteresowań studenta. Celem jest to, aby student potrafił odpowiedzieć plastycznie na zadany temat, a także by potrafił zaproponować go prowadzącemu.

Prerequisites

Kompetencje rysunkowe i malarskie.

Scope

Przedmiot obejmuje pogłębioną pracę w poznanych już technikach malarskich takich jak: malarstwo tradycyjne, akwarela, gwasz, kredka, olej, akryl, collage oraz concept art jako forma ilustracji.

Zakres tematyczny przedmiotu kładzie nacisk na równowagę podstaw warsztatowych i teoretycznych rozwoju studenta. Malarstwo, w tym zakresie, jest dyscypliną asymilującą szeroki wachlarz dostępnych środków wypowiedzi artystycznej przy biegłym opanowaniu współczesnych środków kształtowania obrazu.

Teaching methods

Metody kształcenia obejmują realizację prac z zakresu opowiadania historii obrazem. Ćwiczenia obejmują tematy z zakresu ilustrowania beletrystyki, tekstów poetyckich oraz artykułów publicystycznych z uwzględnieniem różnych formatów ilustracji podyktowanych typografią wydawnictwa. Nauka spójności formalnej i ikonicznej w zakresie cyklu ilustracji.

Studenci nabywają umiejętności łączenia technik oraz ich adekwatnego wykorzystania we własnych kreacjach artystycznych. Przedmiot uczy interpretowania różnych zagadnień na język ilustracji, przez pracę z różnorodnymi rodzajami tekstami.

Learning outcomes and methods of their verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
Zna i rozumie pojęcia stosowane do opisu dzieła plastycznego, i prawidłowo rozróżnia plastyczne środki wyrazu oraz rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości różnych technik stosowanych w dyscyplinie malarstwa	K_W01	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	Class
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie kształtowania indywidualnej techniki i metody pracy (książki, katalogi, czasopisma, Internet)	K_U03	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	Class

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
Umie korzystać ze źródeł w zakresie historii ilustracji i komiksu i innych dziedzin kultury w pracy nad kształtowaniem własnej wizji artystycznej	• K_W04	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu technik i technologii malarstwa w zakresie dotyczącym wybranej techniki malarskiej	• K_W02	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class
Wykazuje znajomość licznych związków łączących malarstwo z innymi dyscyplinami sztuki	• K_W07	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class
Samodzielnie i świadomie kształtuje cechy własnej techniki malarskiej i rozwija indywidualny styl wypowiedzi	• K_U12	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu adekwatne do realizowanych zadań i rozumie związki łączące formę i treść utworu plastycznego,	• K_U02	- activity during the classes - an observation and evaluation of activities during the classes - an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class

Assignment conditions

Podstawą oceny jest realizacja tematów, które zmierzają do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy konsultacje

Recommended reading

Adrian Frutiger *Człowiek i jego znaki*. Wydawnictwo Do, Wydawnictwo Optima, Warszawa 2003

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman *Pierwsza pomoc w typografii*. Wydawnictwo s łowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

Ambrose/Harris *Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie*, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008

R. Arnheima, „Sztuka i percepcja wzrokowa”

Maria Rzepińska „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”

Further reading

Przemysław Dębowski/Jacek Mrowczyk *Widzieć/wiedzieć*, Wydawnictwo Karakter,

Max Doerner „Materiały Malarskie i ich zastosowanie”

Czasopisma:

Arteon, Exit, Artluk, Format, Obieg itp.

Inne źródła:

Strony internetowe; Muzea świata, Galerie Sztuki Współczesnej, autorskie strony artystów.

Notes

W ramach zajęć będą odbywać się 2 godziny konsultacji tygodniowo.

Modified by dr hab. Magdalena Gryśka, prof. UZ (last modification: 19-04-2022 23:24)