

INTERNATIONAL SUMMER COURSES • PRINTMAKING AND TEXTILE ART

**INTERNATIONAL SUMMER COURSES
PRINTMAKING AND TEXTILE ART**

Łódź 2015

Od tradycji po innowację

Organizatorzy:

- ▶ Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Grafiki i Malarstwa - Katedra Grafiki Warsztatowej
Wydział Tkaniny i Ubioru - Katedra Tkaniny, Katedra Druku na Tkaninie

KAUS Urbino International Art Centre

We współpracy z:

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

PATA NETWORK:

Atelier Empreinte - Luksemburg
Galleria Arte e Pensieri -Rzym
Stamperia del Tevere - Rzym

Patronat Honorowy:

Città di Urbino / Assessorato alla Cultura
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Patronat medialny:

TVP Łódź
TV TOYA
RetSat TV
Radio Łódź

Radio Żak
Gazeta Wyborcza
Dziennik Łódzki
Kalejdoskop

Komitet Honorowy:

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Prof. Jolanta Rudzka - Habisiak
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Sztuki KAUS w Urbino - Giuliano Santini
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - Elżbieta Fuchs
Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa - Marcin Oko
Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie - Dr Marta Raczek-Karcz
Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa - Prof. Zdzisław Olejniczak
Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru – Prof. Zbigniew Dudek
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej - Prof. Sławomir Ćwiek
Kierownik Katedry Tkaniny - Prof. Lidia Choczaj
Kierownik Katedry Druku na Tkaninie - Prof. Krystyna Czajkowska
Prof. Dariusz Kaca - Kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Prof. Ewa Latkowska-Żychska - Kierownik Pracowni Papieru
Prof. Zygmunt Łukasiewicz - instruktor w Katedrze Tkaniny
Prof. Witold Warzywoda - Kierownik Pracowni Technik Litograficznych
Prof. Krzysztof Wawrzyniak- Kierownik Pracowni Technik Włóknodrukowych
Prof. Danuta Wieczorek – Kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji I

- ▶ **Koordynacja artystyczna:** Giuliano Santini
- ▶ **Koordynacja organizacyjna:** Alicja Habisiak-Matczak

Konsultant kursów tkaniny: Izabela Walczak

Sekretariat: Dagmara Sokołowska-Noskowska

Tłumaczenia: Magdalena Maciaszczyk

▶ **KURSY 2015**

Wprowadzenie

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi od zawsze była i jest ważnym punktem odniesienia dla wszystkich pragnących zajmować się grafiką i tkaniną artystyczną, czy to w Polsce czy zagranicą. Wielu naszych mistrzów i nauczycieli było i nadal jest docenianych na całym świecie, wciąż zyskując międzynarodowe uznanie. Liczne zagraniczne instytucje artystyczne współpracują z naszą Akademią, by wymienić Międzynarodowe Centrum Sztuki Kaus w Urbino, Akademię Sztuk Pięknych z wielu miast europejskich takich jak Barcelona, Berlin, Bratysława, Budapeszt, Burgos, Lizbona, Genewa, Helsinki, Istambuł, Ljubljana,

Malaga, Paryż, Sofia czy Wilno. Właśnie z tego kontekstu narodziła się w 2013 roku chęć powołania w naszej Akademii Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej, czerpiąc wiedzę z analogicznego doświadczenia, które od 12 lat prowadziło we Włoszech Międzynarodowe Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Już podczas dwóch edycji przedsięwzięcie zyskało międzynarodowy prestiż stając się jednym z głównych centrów edukacji letniej w Europie i poza nią. Wielu uczestników pochodzących z: Albanii, Belgii, Danii, Kanady Chin, Kolumbii, Kuby, Japonii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych wybrało nasze kursy, by pogłębiać znajomość i doskonalić technik graficzne i tkackie. Sukces Letnich Kursów w Łodzi zachęca do kontynuowania i rozwijania tego przedsięwzięcia z pożytkiem dla promocji łódzkiej tradycji artystycznej, zarówno w dziedzinie grafiki jak i tkaniny artystycznej.

W 2014 roku powołana została międzynarodowa sieć instytucji publicznych i prywatnych o nazwie PATA NETWORK, która będzie współpracować nad promocją kursów grafiki i tkaniny na świecie.

► **GRAFIKA ARTYSTYCZNA**

Letnie Kursy Grafiki Artystycznej adresowane są zarówno do początkujących adeptów grafiki, jak i do doświadczonych artystów. Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci polskich i zagranicznych uczelni artystycznych, jak również wszyscy twórcy pragnący zapoznać się lub rozwinąć swoją znajomość graficznego warsztatu. Program kursów zakłada rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych postaw twórczych w dziedzinie grafiki artystycznej. Kursy będą prezentowały tradycyjne formy graficzne, jak i innowacyjne technologie opracowane przez wybitnych artystów.

Jako dopełnienie oferty dydaktycznej w 2015 roku program przewiduje dwa kursy interdyscyplinarne: kurs kompozycji w czasie i w przestrzeni oraz kurs papieru czerpanego. Znajomość takich zagadnień teoretyczno-praktycznych jest kluczowa dla procesów tworzenia grafiki, jak i tkaniny, dlatego kursy te zostały włączone do programu obydwu dyscyplin. Kursy te mogą być pojmowane jako propedeutyczne wobec innych kursów, ale również jako kursy samodzielne, służące zdobyciu wiedzy użytecznej w działalności artystycznej każdego uczestnika.

Studenci będą mieli dostęp do świetnie wyposażonych pracowni Katedry Grafiki Warsztatowej.

Podczas kursów grafiki artystycznej możliwa będzie realizacja grafik czarno-białych, jak i barwnych. Maksymalny format grafik to 100x70 cm. Z każdej ukończonej pracy, po zatwierdzeniu przez prowadzącego, zostanie wykonany nakład 4 odbitek, podpisanych i oznaczonych jako odbitki autorskie, z których 2 staną się własnością Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, powiększając

Międzynarodowe Archiwum Grafiki Artystycznej. Matryce pozostaną własnością kursantów.

Prowadzącym kursy profesorom towarzyszyć będą asystenci reprezentujący młode pokolenie zdolnych i uznanych artystów – nauczycieli Akademii oraz doświadczeni instruktorzy techniczni.

Oficjalnymi językami kursów są język polski i angielski, na niektórych kursach można będzie rozmawiać także po włosku i niemiecku

► PROGRAM

1° kurs: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

Kurs serigrafii i kolografii

Prof. Sławomir Ćwiek - kierownik Pracowni Technik Łączonych

Asystent: mgr Paweł Kwiatkowski

Program kursu został tak przygotowany aby mogły w nim uczestniczyć osoby zarówno posiadające już doświadczenie w grafice artystycznej jak i te które dopiero debiutują na tym polu. Techniki proponowane w ramach kursu, serigrafia i kolografia, to odmienne, a pod wieloma względami nawet przeciwstawne sposoby powielania obrazu, dzięki temu uczestnicy o różnych predyspozycjach, umiejętnościach i preferencjach stylistycznych mogą znaleźć właściwe dla siebie środki wypowiedzi.

Kurs podzielony jest na trzy etapy: I etap - Prezentacja obu technik

- omówienie głównych zagadnień warsztatowych serigrafii takich jak:

opracowanie szablonów metodami manualnymi i fotochemicznymi, druk

jednobarwny i wielobarwny w tym druk redukcyjny

- omówienie podstawowych zagadnień charakteryzujących kolografię: specyfikę opracowania matrycy, najczęściej stosowane materiały i narzędzia, powielanie

sposobem wypukłodrukowym i wklęsłodrukowym oraz jednoczesne zastosowanie

obu metod; II etap - Przygotowanie przez uczestników projektów i warsztatu pod

kątem wybranej techniki i ustalenie metodyki działania. Jeśli zaistnieje taka

potrzeba, a projekty będą spełniały odpowiednie warunki, możliwe jest również

łączenie obu technik w procesie realizacji poszczególnych grafik. III etap -

Wykonanie dwóch grafik według własnej koncepcji artystycznej w wybranej technice.

W trakcie kursu uczestnikom zostają zapewnione wszelkie niezbędne warunki do twórczych działań i eksperymentów artystycznych opartych o szeroką skalę środków wyrazu serigrafii i kolografii. Oczekiwany efekt będą stylistycznie oryginalne i poprawne warsztatowo dzieła graficzne, przynoszące pełną satysfakcję przede wszystkim autorom ale także i prowadzącym.

2° kurs: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

Techniki litograficzne

Prof. Witold Warzywoda - kierownik Pracowni Technik Litograficznych

Asystent: dr Tomasz Matczak

Kurs ma na celu poznanie szerokiego spektrum metod druku płaskiego, począwszy od zagadnień tradycyjnej techniki litograficznej na nowatorskich metodach alternatywnych skończywszy. Metoda klasyczna obejmuje zagadnienia litografii na kamieniu wykonanej tradycyjnie - kredką bądź tuszem, techniki kamieniorytu, asfaltu syryjskiego, przedruku anastatycznego oraz lakieru szelakowego. Metoda nowoczesna na płycie akrylowo-poliestrowej, pozwala na włączenie grafiki cyfrowej w proces przygotowania matrycy (druk z drukarki laserowej lub kserografu bezpośrednio na płycie stanowiącej matrycę). Umożliwia także bardzo szybkie przygotowanie matrycy przy użyciu wszelkich wodoodpornych materiałów rysunkowych, stanowiących nośnik farby drukarskiej (flamaster permanentny, długopis, toner, szelak). Możliwość łączenia metody klasycznej z nowoczesną z pewnością wzbogaci efekt artystyczny prac graficznych.

3° kurs: 10 - 22 sierpnia 2015

Techniki wkłęsłodrukowe

Prof. Krzysztof Wawrzyniak - kierownik Pracowni Technik Wkłęsłodrukowych

Wkłęsłodrukowych

Asystent: mgr Oskar Gorzkiewicz

Studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się z różnymi aspektami suchorytu, takimi jak sucha igła, mezzotinta i miedzioryt.

Kurs przewiduje także eksperymenty graficzne w technice kolografu, polegającej na stworzeniu wkłęsłodrukowej matrycy z różnych niekonwencjonalnych materiałów oraz zaznajomienie się z technikami trawionymi: akwafortą, akwatintą, miękkim werniksem, odpryskiem. Możliwe będzie twórcze łączenie technik i działania nowatorskie.

Zakłada się, że punktem wyjścia do powstania grafiki będą rysunki lub obrazy, dlatego wskazane jest, by uczestnicy zaprezentowali swoje wcześniejsze prace lub wykonali w trakcie trwania kursu nowe propozycje rysunkowe albo malarskie. Prowadzący kurs są otwarci na wszelką innowację i eksperymenty graficzne.

4° kurs: 10 - 22 sierpnia 2015

Techniki druku wypukłego

Prof. Dariusz Kaca - kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych i

Książki Artystycznej

Asystentka: mgr Magdalena Kacperska

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z tajnikami szeroko pojętego druku wypukłego. Zakres ćwiczeń został dobrany tak, aby projekty wykonane przez

uczestników kursu w kreatywny sposób były przetransformowane na język graficzny. Kurs obejmuje naukę rozkładania i przenoszenia projektu na matryce, sposobu pasowania druków wielomatrixowych oraz różnego sposobu wycinania i opracowania matrycy. W trakcie kursu istnieje możliwość zrealizowania prac w szerokim zakresie formy, począwszy od przedstawiającej, a kończąc na abstrakcyjnej. Przewiduje się następujące techniki: gipsoryt, drzeworyt, linoryt jednomatrixowy, czarno-biały; linoryt lub drzeworyt światłocieniowy, linoryt lub drzeworyt wielobarwny w uzyskaniem koloru wypadkowego. Możliwe będzie również zastosowanie i wykorzystanie faktur z gotowych materiałów w celu preparowania matryc.

5° kurs: 10 - 22 sierpnia 2015

Grafika w przestrzeni

Prof. Kestutis Vasiliunas , Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa

Asystentka: dr Alicja Habisiak-Matczak

Grafika może być „płaska”, dwuwymiarowa – może być prostym, małym obrazkiem, który może zawisnąć w kuchni lub na wystawie. Jednak jeśli spojrzeć się na temat głębiej, można dostrzec, że wielu współczesnych artystów wykorzystuje grafikę, żeby wyrazić jakąś koncepcję, posługuje się nią jako jednym ze sposobów tworzenia współczesnej sztuki. W takim przypadku nie jest ważny „obraz”, temat czy warsztat, ale „graficzne myślenie”. Dlaczego chcę wydrukować moją akwafortę czy drzeworyt? Żeby powstała edycja? Czy też może używam różnych technik, żeby wyrazić swój pomysł? Nie tworzę „obrazu”. Być może raczej używam go, żeby za jego pomocą tworzyć moją sztukę, moją instalację artystyczną. Tworzę nie tylko odbitkę płytki, ale odbitkę mojego umysłu...

Można zatem powiedzieć, że najistotniejszą rzeczą jest pomysł. Efektem końcowym działań uczestników kursu będzie stworzenie dzieła sztuki w przestrzeni, stworzenie instalacji przy użyciu technik grafiki artystycznej. W określonej przestrzeni powstanie obiekt, rzeźba lub instalacja. Przestrzeń jest bardzo ważna dla artystów, którzy chcą prezentować swoje prace w galerii lub przestrzeni publicznej, jeśli chcą współdziałać z nią a nie jedynie „umieścić” w niej swoje dzieło.

Artyści sami zdecydują o rozmiarze i rozmieszczeniu prac: będą one mogły być niewielkich lub dużych rozmiarów, będą mogły zostać rozpostarte na podłodze lub na trawie albo zostać zawieszane na ścianach lub pomiędzy drzewami. Stworzone obiekty będą mogły być abstrakcyjne lub realistyczne. Będą mogły być drukowane na materiałach takich jak papier czerpany, tkaniny lub na innych powierzchniach.

A - kurs interdyscyplinarny: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

Komponowanie czasu i przestrzeni. Książka artystyczna, utwór przekształcalny, kolekcja plastyczna.

Prof. Danuta Wieczorek - Kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji I

Asystentka: mgr Joanna Paljocha

W kursie mogą wziąć udział zarówno studenci i absolwenci uczelni artystycznych jak i twórcy nieprofesjonalni. Będzie można pracować w dowolnej technice tradycyjnej

(rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, kolaż, origami, rzeźba miniaturowa, itp) albo

w technikach cyfrowych.

Program zakłada rozwój świadomości, intuicji i doświadczenia twórczego uczestników.

Każdy z nich skomponuje podczas kursu co najmniej dwie prace różne pod względem struktury czasoprzestrzennej ale zgodne z jego indywidualnością.

Obydwie będą zmieniać swój wygląd w czasie oglądania.

1. Książka złożona z części odkrywanych sukcesywnie według kolejności ustalonej przez

autora. Komponowanie czasu oglądania.

Struktury druga i trzecia będą do wyboru.

2. Utwór zdolny do przybierania różnych charakterystycznych wyglądom.

Wykorzystanie

ruchomych połączeń przegubowych. Komponowanie zmian wzajemnego położenia

elementów w przestrzeni.

3. Zbiór przedmiotów luźnych nie połączonych fizycznie. Komponowanie powiązań logicznych i psychologicznych zachodzących pomiędzy elementami w taki sposób, aby utwór zyskał wartość większą od sumy jego składowych.

Pomysł kursu opiera się na unikatowym programie nauczania w Pracowni Podstaw Kompozycji I na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Jest to jedyne miejsce na świecie gdzie od dawna studiuje się np. problem zbioru luźnych przedmiotów jako dzieła sztuki. Twórcą tej metody kształcenia kompozycji (wywodzącej się z ducha konstruktywizmu, strukturalizmu i holizmu) jest prof.

Andrzej Łobodziński. Ujawnia ona konieczność celowego działania w procesie twórczym. Podkreśla równocześnie czynnik racjonalnego i intuicji.

B - kurs interdyscyplinarny: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

"Woda i ogień - warsztaty papieru ręcznie czerpanego"

Prof. Ewa Latkowska-Żychska, Kierownik Pracowni Papieru

Asystentka: dr Magdalena Soboń

Letnie kursy papieru czerpanego skierowane są do artystów, absolwentów i studentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych chcących poszerzyć swoje możliwości realizacyjne o medium papieru. Podczas zajęć kursowych realizowany będzie autorski program sztuki papieru w oparciu o doświadczenie prowadzących. Nabywając umiejętności w zakresie przygotowywania mas

papierotwórczych z roślin i celulozy oraz metod czerpania z nich papieru uczestnicy zrealizują własne koncepcje plastyczne.

Tytuł warsztatów „Woda i ogień”- odnosi się do metod wykonawczych, które poznają uczestnicy kursów. Przygotowanie mas papierotwórczych to „ogień” niezbędny do gotowania roślin, z których te masy będą pozyskiwane. To bardzo pierwotny sposób, ale skuteczny i dający interesujące efekty plastyczne. Proces czerpania to woda. To ona pozwala realizować papier z płynnych mas. To ona pozwala kreować wypowiedź plastyczną. Uczestnicy kursu mogą odnieść się do obydwu żywiołów w swojej pracy nad koncepcją wypowiedzi plastycznej.

Uczestnicy kursu opanują umiejętność realizacji:

- papieru w oparciu o metody europejskie i wschodnie,
- pozyskiwanie pulp z roślin takich jak: kozo, trawa, słoma,
- barwienie mas papierotwórczych,
- suszenie papieru.

Powyższe umiejętności mogą być dopełnieniem kursów grafiki warsztatowej i tkaniny artystycznej.

Uczestnicy na miejscu, pod kierunkiem prowadzących będą najpierw uczyć się podstaw warsztatowych, a następnie realizować własne propozycje plastyczne.

▶ **Seminaria:**

W trakcie kursów planowane są następujące seminaria, których terminy i prowadzący zostaną podani w czerwcu 2015 roku:

- Prezentacja litewskiego Triennale Książki Artystycznej “International Artist's Book Exhibitions in Vilnius”
- Historia i kolekcja Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
- Łódzka tradycja artystyczna

▶ **Wystawy :**

- **Kestutis Vasiliunas** – Grafika, Galeria Odnova, ASP w Łodzi (sierpień 2015)
- **FINAL SHOW I** Wystawa uczestników pierwszej sesji Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej, ASP w Łodzi (uroczyste otwarcie 6 sierpnia 2015)
- **FINAL SHOW II** Wystawa uczestników drugiej sesji Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej, ASP w Łodzi (uroczyste otwarcie 22 sierpnia 2015)

▶ **WARSZTATY TYPOGRAFICZNE**

Również w tym roku podczas kursów oferujemy interesującą możliwość skorzystania z warsztatu typograficznego Muzeum Książki Artystycznej (Łódź, ul Tymienieckiego 24). Możliwa będzie realizacja własnych projektów złożonych i wydrukowanych za pomocą mobilnych czcionek z bogatej kolekcji Muzeum. (www.book.art.pl)

Przewidziane są dwie sesje warsztatów typograficznych po 44 godzin każda, które będą odbywały się w weekendy, według następującego kalendarza:

1° sesja: 30 lipca - 2 sierpnia, 6 - 8 sierpnia 2015

2° sesja: 14-16 sierpnia, 22-25 sierpnia 2015

Koszt uczestnictwa w jednej sesji wynosi 230 euro i zawiera koszt obsługi technicznej i materiałów. Kwota powyższa powinna zostać wpłacona bezpośrednio przedstawicielowi Muzeum Książki Artystycznej na początku warsztatów.

Warsztaty typograficzne zostaną poprzedzone zwiedzaniem Muzeum z praktyczną prezentacją warsztatów przeznaczoną dla uczestników kursów.

► **TKANINA ARTYSTYCZNA**

Łódź przez niemal 200 lat była ważnym europejskim centrum włókiennictwa. W dziewiętnastym wieku dziesiątki tekstylnych fabryk przyczyniły się do rozwoju społeczno – ekonomicznego miasta. Z tej wielkiej tradycji rozwinęła się intensywna działalność artystyczna i dydaktyczna, w szczególności na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Łodzi prężnie działa unikatowe w skali światowej Centralne Muzeum Włókiennictwa, które gromadzi pamięć o wielkiej tradycji polskiej w tej dziedzinie oraz o wybitnych osobowościach artystycznych areny międzynarodowej. Dzięki organizacji jedynej obecnie na świecie Międzynarodowego Triennale Tkaniny, Muzeum przyciąga do Łodzi wybitnych artystów ze wszystkich stron świata. Z tych powodów, po sukcesie pierwszych Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej w 2013 roku, w kolejnych edycjach wydało się celowe powołanie również Letnich Kursów Tkaniny Artystycznej, poświęconych pogłębianiu znajomości i specjalizacji w technikach tkackich. Korzystając ze wsparcia Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS Urbino pragnie promować sztukę włókna w całej jej różnorodności.

Kursy tkaniny są skierowane zarówno do osób u progu swojej kariery artystycznej, jak i dla profesjonalnych artystów, którzy od dawna używają tkaniny jako środka twórczej ekspresji. Uczestnikami mogą być zatem studenci i absolwenci Akademii polskich i zagranicznych oraz wszyscy artyści pragnący poznać lub pogłębić znajomość sztuki tkaniny.

Kursy Tkaniny Artystycznej są podzielone na trzy sesje: pierwszy kurs – tkanina eksperymentalna zostanie poprowadzony przez wybitnego brytyjskiego artystę Michaela Brennanda-Wooda – z Wolverhampton University i będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Drugi kurs pod nazwą „Struktura – moduł-multiplikacja” dotyczy tkaniny artystycznej i obiektu eksperymentalnego, trzeci dedykowany jest drukowi na tkaninie. Obydwa kursy prowadzone będą przez uznanych wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Jako dopełnienie oferty dydaktycznej w 2015 roku program przewiduje dwa kursy interdyscyplinarne: kurs kompozycji w czasie i w przestrzeni oraz kurs papieru czerpanego. Znajomość takich zagadnień teoretyczno-praktycznych jest kluczowa dla procesów tworzenia grafiki, jak i tkaniny, dlatego kursy te zostały włączone do programu obydwu dyscyplin. Kursy te mogą być pojmowane jako propedeutyczne wobec innych kursów, ale również jako kursy samodzielne, służące zdobyciu wiedzy użytecznej w działalności artystycznej każdego uczestnika.

Prowadzącym kursy profesorom towarzyszyć będą asystenci reprezentujący młode pokolenie zdolnych i uznanych artystów – nauczycieli Akademii oraz doświadczeni instruktorzy techniczni.

Oficjalnymi językami kursów są język polski i angielski, na niektórych kursach można będzie rozmawiać także po włosku i niemiecku.

► PROGRAM

Kurs 1°: 23 lipca - 6 sierpnia, 2015

Tkanina eksperymentalna.

Przypadkowa precyzja - trójwymiarowa linia, ścieg, struktura i światło.

Prof. Michael Brennand-Wood, Uniwersytet Wolverhampton, Wielka Brytania

Asystent: mgr Izabela Walczak

Celem warsztatu jest pogłębienie kreatywności i sprawdzenie pojęciowych oraz technicznych/ praktycznych umiejętności uczestników.

Stałą cechą twórczości prowadzącego jest wzajemne wewnętrzne powiązanie struktur w skali mikro

i makro. Artystę od zawsze interesowała budowa elementów składowych, które widziane z odległości łączą się w spójną formę. Na początku warsztatu uczestnicy wykonają trójwymiarową lub reliefową konstrukcję, stosując tkaniny, nici, metal, papier, farby, kołaż lub drewno. Po dokonaniu indywidualnego wyboru materiałów o właściwościach linearnych uczestnicy opracują własny zestaw trójwymiarowych linii. W połączeniu z utworzoną formą, stanowić on będzie podstawę działań twórczych, które będą koncentrować się na ściegu, głębi, przepuszczaniu światła, iluzji i strukturze. Efektem warsztatu będzie powstanie koncepcji i metod, które będą wypracowywane indywidualnie lub grupowo.

Co powinni osiągnąć uczestnicy: wypracowanie oryginalnych rozwiązań w zakresie podstawowych celów kursu. Badanie i analiza indywidualnego sposobu obrazowania i innowacyjnych technik. Omówienie indywidualnych pomysłów i źródeł inspiracji.

Wykorzystane techniki i materiały: techniki łączone z wykorzystaniem tkanin, nici, metalu, papieru, farby, drewna oraz innych materiałów używanych w technice kolażu. Wśród technik znajdzie się opracowanie własnego zestawu trójwymiarowych linii; badanie linii i konstrukcji trójwymiarowych form do użycia jako podstawy prac, powstających w pionie lub horyzontalnie. Obok techniki szycia i technik łączonych, możliwe będzie użycie wybranych technik tkackich.

Pierwsza sesja będzie służyć poznaniu się grupy oraz przedstawieniu założeń warsztatu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie przedmiotu, który prezentuje ich metody pracy lub ilustruje wybraną przez nich dziedzinę badań wizualnych, np. szkicownik, obiekt, pracę lub inspirujący ich obraz.

Uczestnicy są proszeni także o przyniesienie wybranych materiałów, z których będą korzystać: tkanin, nici i przedmiotów o charakterze linearnym, np. drutów, taśm, sznurków, wstążek itp. Przydatne mogą być też papiery, farby akrylowe lub inne materiały do kolażu; ważny jest indywidualny wybór materiałów, które posłużą każdemu z uczestników jako paleta. W razie potrzeby możliwe będzie korzystanie z maszyny do szycia.

Proces dydaktyczny będzie opierać się przede wszystkim na indywidualnym kontakcie. Warsztat zakończy się grupową ewaluacją osiągniętych wyników. Celem końcowej sesji będzie podzielenie się efektami pracy i określenie indywidualnego planu dalszych działań uczestników po zakończeniu warsztatu.

2° kurs: 10 - 22 sierpnia 2015

STRUKTURA-MODUŁ-MULTIPLIKACJA. Tkanina artystyczna i obiekt eksperymentalny

Prof. Jolanta Rudzka Habisiak - Kierownik Pracowni Innowacyjnego Obiektu do Wnętrza, Dywanu i Gobelinu

Asystent: Zygmunt Łukasiewicz

Program Kursu zakłada rozwinięcie umiejętności twórczego wyboru i niekonwencjonalnego wykorzystania materiału w celu stworzenia tkaniny artystycznej lub eksperymentalnego obiektu użytkowego. Uczestnik kursu będzie miał za zadanie analizę potencjału artystycznego, odkrywanie możliwości tkwiących w różnych tworzywach, oraz ich autorską transformację. Celem działania jest zbudowanie podstawowego modułu, którego strukturalną powierzchnię autor uzyska się poprzez świadome operowanie skalą elementu, multiplikację, nawarstwianie wybranego materiału. Dzięki odrealnieniu lub wzmocnieniu jego pierwotnej funkcji, a także dzięki stopniowaniu ekspresji powierzchni – od gładzi do reliefu powstanie wyjściowy zestaw modułów inicjujący narodziny techniki autorskiej i w rezultacie monumentalnego utworu unikatowego.

Uczestnicy będą projektować artystyczny obiekt użytkowy w wymiarach dowolnych z zastosowaniem dowolnej materii i techniki na bazie doświadczeń wyniesionych z transformacji tworzywa.

Będą mogły powstać prace artystyczne o charakterze wystawienniczym, dekoracyjnym, a także prace użytkowe między innymi dywany, parawany, abażury, poduchy, serwety, paski, futerały na okulary, a także ubiory.

Materiały, które będzie można wykorzystać do realizacji prac: wszelkiego rodzaju tekstylia np. tkaniny, sznurki, przedzie, wełna, bawełna, filc, juta, sizal, etc; papier: zwykły, gazetowy, bibuła, pergamin, tektura falista i zwykła, papier z recyklingu etc; folie np.: opakowania, butelki pet, plexi, PCV etc.; produkty spożywcze np. nasiona pestki, makarony, susz owocowy etc.; elementy metalowe np.: kółka, śrubki, spinacze, agrafki, podkładki, drut; materiał twórczy

pozyskany ze środowiska naturalnego – np. gałązki, liście, susz kwiatowy, muszle, kamyki, korek, drewno przetworzone etc.; skóra naturalna i ekologiczna, wszelkie inne, jakie zaproponuje uczestnik;
Techniki realizacyjne: realizacja autorska, wszystkie techniki związane z pojęciem „craft” np.- szycie, haft, szydełkowanie, druty, techniki tkackie, także klejenie, spinanie, wiązanie oraz wszelkie rozwiązania własne.

3° kurs: 10 - 22 sierpnia 2015

Druk na tkaninie

Prof. Krystyna Czajkowska, kierownik Pracowni Druku na Tkaninie

Asystentka: dr Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Program kursu obejmuje zakres zagadnień dotyczących różnych funkcji tkaniny: projektowej, integracji z ubiorem, tkaniny artystycznej. W ramach zajęć uczestnicy poznają kilka modułów warsztatowych związanych z wieloaspektowym wykorzystaniem techniki druku. Przewiduje się następujące techniki uzyskiwania wzorów na tkaninie: shibori, tie-dye, transfer metodą ręczną, druk szablonowy i nowe media dekoracji tkanin - druk cyfrowy. Uczestnicy kursu będą mogli samodzielnie wybierać techniki druku i konfiguracje ich zastosowania. Możliwe będzie eksperymentalne łączenie metody klasycznej z nowoczesną. Uczestnicy będą mieli okazję druku na różnego rodzaju podłożach- na filcu, poliestrze, bawełnie i wszelkiego rodzaju obiektach, takich jak poduchy, torby, ubiory i tym podobne. Warsztaty o charakterze kreatywnym mają na celu przygotowanie słuchaczy do wszechstronnego funkcjonowania, zarówno na płaszczyźnie artystycznej, praktycznej, jak i projektowej.

A - kurs interdyscyplinarny: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

Komponowanie czasu i przestrzeni. Książka artystyczna, utwór przekształcalny, kolekcja plastyczna.

Prof. Danuta Wiczorek - Kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji I

Asystentka: mgr Joanna Paljocha

Pomysł kursu opiera się na unikatowym programie nauczania w Pracowni Podstaw Kompozycji I na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to jedyne miejsce na świecie gdzie od dawna studiuje się np. problem zbioru luźnych przedmiotów jako dzieła sztuki. Twórcą tej metody kształcenia kompozycji (wywodzącej się z ducha konstruktywizmu, strukturalizmu i holizmu) jest prof. Andrzej Łobodziński. Ujawnia ona konieczność celowego działania w procesie twórczym. Podkreśla równocześnie czynnika racjonalnego i intuicji. W kursie mogą wziąć udział zarówno studenci i absolwenci uczelni artystycznych jak i twórcy nieprofesjonalni. Będzie można pracować w dowolnej technice tradycyjnej

(rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, kolaż, origami, rzeźba miniaturowa, itp) albo w technikach cyfrowych.

Program zakłada rozwój świadomości, intuicji i doświadczenia twórczego uczestników.

Każdy z nich skomponuje podczas kursu co najmniej dwie prace różne pod względem struktury czasoprzestrzennej ale zgodne z jego indywidualnością. Obydwie będą zmieniać swój wygląd w czasie oglądania.

1. Książka złożona z części odkrywanych sukcesywnie według kolejności ustalonej przez

autora. Komponowanie czasu oglądania.

Struktury druga i trzecia będą do wyboru.

2. Utwór zdolny do przybierania różnych charakterystycznych wyglądom.

Wykorzystanie

ruchomych połączeń przegubowych. Komponowanie zmian wzajemnego położenia

elementów w przestrzeni.

3. Zbiór przedmiotów luźnych nie połączonych fizycznie. Komponowanie powiązań logicznych i psychologicznych zachodzących pomiędzy elementami w taki sposób, aby utwór zyskał wartość większą od sumy jego składowych.

B - kurs interdyscyplinarny: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

"Woda i ogień - warsztaty papieru ręcznie czerpanego"

Prof. Ewa Latkowska-Żychska, Kierownik Pracowni Papieru

Asystentka: dr Magdalena Soboń

Letnie kursy papieru czerpanego skierowane są do artystów, absolwentów i studentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych chcących poszerzyć swoje możliwości realizacyjne o medium papieru. Podczas zajęć kursowych realizowany będzie autorski program sztuki papieru w oparciu o doświadczenie prowadzących. Nabywając umiejętności w zakresie przygotowywania mas papierotwórczych z roślin i celulozy oraz metod czerpania z nich papieru uczestnicy zrealizują własne koncepcje plastyczne.

Tytuł warsztatów „Woda i ogień”- odnosi się do metod wykonawczych, które poznają uczestnicy kursów. Przygotowanie mas papierotwórczych to „ogień” niezbędny do gotowania roślin, z których te masy będą pozyskiwane. To bardzo pierwotny sposób, ale skuteczny i dający interesujące efekty plastyczne. Proces czerpania to woda. To ona pozwala realizować papier z płynnych mas. To ona pozwala kreować wypowiedź plastyczną. Uczestnicy kursu mogą odnieść się do obydwu żywiołów w swojej pracy nad koncepcją wypowiedzi plastycznej.

Uczestnicy kursu opanują umiejętność realizacji:

- papieru w oparciu o metody europejskie i wschodnie,
- pozyskiwanie pulp z roślin takich jak: kozo, trawa, słoma,
- barwienie mas papierotwórczych,
- suszenie papieru.

Powyższe umiejętności mogą być dopełnieniem kursów grafiki warsztatowej i tkaniny artystycznej.

Uczestnicy na miejscu, pod kierunkiem prowadzących będą najpierw uczyć się podstaw warsztatowych, a następnie realizować własne propozycje plastyczne.

► **Planowane seminaria:**

W trakcie kursów planowane są następujące seminaria, których terminy i prowadzący zostaną podane w czerwcu 2015 roku:

- Kolekcja i działalność Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Historia Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi – wizyta w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
- Polska tkanina unikatowa
- Angielska tkanina artystyczna
- Łódzka tradycja artystyczna

► **Planowane wystawy:**

- **Michael Brennand-Wood**, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
- **FINAL SHOW I** Wystawa uczestników pierwszej sesji Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej, ASP w Łodzi (uroczyste otwarcie 6 sierpnia 2015)
- **FINAL SHOW II** Wystawa uczestników drugiej sesji Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej, ASP w Łodzi (uroczyste otwarcie 22 sierpnia 2015)

► **WARSZTATY TYPOGRAFICZNE**

Również w tym roku podczas kursów oferujemy interesującą możliwość skorzystania z warsztatu typograficznego Muzeum Książki Artystycznej (Łódź, ul Tymienieckiego 24). Możliwa będzie realizacja własnych projektów złożonych i wydrukowanych za pomocą mobilnych czcionek z bogatej kolekcji Muzeum. (www.book.art.pl)

Przewidziane są dwie sesje warsztatów typograficznych po 44 godzin każda, które będą odbywały się w weekendy, według następującego kalendarza:

1° sesja: 30 lipca - 2 sierpnia, 6 - 8 sierpnia

2° sesja: 14-16 sierpnia, 22-25 sierpnia 2015

Koszt uczestnictwa w jednej sesji wynosi 230 euro i zawiera koszt obsługi technicznej i materiałów. Kwota powyższa powinna zostać wpłacona bezpośrednio przedstawicielowi Muzeum Książki Artystycznej na początku warsztatów.

Warsztaty typograficzne zostaną poprzedzone zwiedzaniem Muzeum z praktyczną prezentacją warsztatów przeznaczoną dla uczestników kursów.

► **REGULAMIN KURSÓW GRAFIKI I TKANINY ARTYSTYCZNEJ**

Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie – od godziny 9.00 do 16.00, razem każdy pojedynczy kurs obejmuje 90 godzin dydaktycznych. Razem kurs obejmuje 90 godzin dydaktycznych oraz podsumowanie kursu w formie wystawy powstałych prac i uroczystości wręczenia certyfikatów uczestnictwa.

Dodatkowo uczestnicy kursów będą mogli korzystać ze specjalnych wizyt i pokazów, w takich instytucjach kulturalnych, jak Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, Miejskie Galerie Sztuki, Muzeum Książki Artystycznej, Muzeum Papieru i Druku, czy Galeria Domku Papiernika w Skansenie Muzeum Włókiennictwa.

Na koniec każdej sesji zostanie wydany certyfikat ukończenia danego kursu. Minimalna ilość uczestników w każdym kursie to 7 osób, w przypadku nie osiągnięcia tej liczby pojedynczy kurs może zostać odwołany. Maksymalna ilość uczestników każdego kursu to 15 osób.

W przypadku, gdy ilość zapisanych uczestników przekroczy maksimum, zadaniem komitetu naukowego będzie selekcja uczestników na podstawie ich CV i dokumentacji artystycznej.

Uczestnicy proszeni są o wskazanie swojego drugiego wyboru kursu, do wykorzystania wyłącznie w przypadku, gdy wybrany kurs zostałby odwołany ze względu na zbyt małą ilość uczestników lub gdyby został osiągnięty limit przyjęć.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach zostanie zamieszczony na stronach: www.pata.asp.lodz.pl oraz www.kaus.it. Wszelkie ewentualne zmiany w regulaminie kursów zostaną zamieszczone na wymienionych stronach.

Udział w kursie gwarantuje ponadto:

- bezpłatny transport autobusowy z lotniska Chopina w Warszawie do Domu Studenta w Łodzi, zarezerwowany tylko dla osób, które planują przyjazd na dzień przed rozpoczęciem kursu.
- możliwość korzystania z zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych na preferencyjnych warunkach
- bezpłatna wizyta w Muzeum Książki Artystycznej zwieńczona powitalną kolacją dla uczestników
- organizację wystawy uczestników kursów FINAL SHOW na terenie Akademii oraz jej promocję w telewizji, radiu i prasie, a także druk pamiątkowych plakatów dla uczestników
- możliwość realizacji cyfrowych wydruków w Printroomie Akademii po przystępnych cenach
- gadżety reklamowe takie jak koszulki, fartuchy, torby etc. w zależności od dostępności

Uczestnicy kursów będą mieli dostęp do:

- nowoczesnej biblioteki Akademii,
- sali komputerowej z oprogramowaniem graficznym i dostępem do Internetu
- bezprzewodowego Internetu Wi Fi w całej Akademii;
- specjalnie otwartego z okazji kursów baru szkolnego z posiłkami w przystępnych cenach

► OPŁATY

Całkowita opłata za kurs (A+B) : 1845 złotych (zawiera zaliczkę i opłatę za kurs)

A/ ZALICZKA

Każda sesja - 420 PLN

Zaliczka może zostać zwrócona tylko w przypadku, gdy komitet naukowy dokonując selekcji nie zakwalifikuje kandydatury lub w przypadku odwołania danego kursu.

Zaliczka (w złotych lub w euro) powinna być wpłacona przelewem na konto Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi **do dnia 5 lipca 2015 roku.**

nazwa banku: Bank Handlowy Citi, Oddział w Łodzi

nazwa odbiorcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

konto nr: 06 1030 1508 0000 0008 1552 4454 PLN

kod BIC/SWIFT CITIPLPX

tytułem: „Grafika, kurs nr..., imię i nazwisko” lub: „Tkanina, kurs nr, imię i nazwisko”

B/ OPŁATA ZA KURS

Każdy kurs: 1425 PLN

Opłata zawiera obsługę techniczną pracowni oraz koszt użytych materiałów (papier, farby, przędze, bawełna, poliester, rozpuszczalniki etc.), z wyjątkiem kosztu matryc graficznych oraz niekonwencjonalnych materiałów.

Opłata za kurs powinna zostać wpłacona przelewem na konto ASP najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego kursu.

Może być też wpłacona wcześniej przelewem razem z zaliczką.

► ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Termin zgłoszeń upływa w dniu **5 lipca 2015**, (obowiązuje data stempla pocztowego) i może zostać przedłużony do wyczerpania miejsc.

Kartę uczestnictwa w kursie należy wysłać mailem na adres pata@asp.lodz.pl

załączając potwierdzenie uiszczenia zaliczki. (Gwarancją rezerwacji miejsca na wybranym kursie jest łączne dostarczenie karty zgłoszeniowej i potwierdzenia wpłaty).

Kartę uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty można też wysłać pocztą na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
z dopiskiem PATA .

Od 7 stycznia 2015 roku możliwe będzie zgłoszenie bezpośrednio poprzez stronę www.pata.asp.lodz.pl

Do zgłoszenia uczestnictwa należy dołączyć curriculum oraz dokumentację własnej twórczości artystycznej.

► ZAKWATEROWANIE

Kartę zakwaterowania należy wypełnić i wysłać razem z kartą uczestnictwa. Z okazji Kursów Letnich będzie możliwe korzystanie z zakwaterowania w domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Dom Studenta, Łódź, ul. Młynarska 42). Do dyspozycji są apartamenty z pokojami jedno- i dwuosobowymi ze wspólną dla dwóch pokoi łazienką i kuchnią.

Dodatkowo uczestnicy kursów będą mogli korzystać ze wspólnej jadalni z kuchnią, z pralni oraz ze wspólnej pracowni, która umożliwi kontynuację pracy twórczej.

Koszt za noc:

Pokój jednoosobowy: 52 zł od osoby

Pokój dwuosobowy: 30 zł od osoby

Całkowitą kwotę za zakwaterowanie należy wpłacić przelewem razem z opłatą za kurs na wskazane wyżej konto bankowe, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. W tytule przelewu prosimy dopisać: „zakwaterowanie”.

KONTAKT

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

tel: 0048 42 25 47 515

e-mail: pata@asp.lodz.pl

www.pata.asp.lodz.pl

Facebook: [Summer-Courses-PATA](https://www.facebook.com/Summer-Courses-PATA)

Międzynarodowe Centrum Grafiki Artystycznej KAUS Urbino

Via Saffi 41, 61029 Urbino (PU), Włochy

Tel. 0039 3381627150

**e-mail: info@kaus.it
www.kaus.it**

INTERNATIONAL SUMMER COURSES • PRINTMAKING AND TEXTILE ART

KARTA UCZESTNICTWA

Nazwisko:

Imię:

Tel. :

e-mail:

Adres: kod pocztowy

miasto

ulica nr

Państwo:

Narodowość:

Data urodzenia:

Znane języki:

wybrany/e kurs/y grafiki (nr) :

drugi wybór*:

wybrany/e kurs/y tkaniny (nr):

drugi wybór*:

**Proszę wskazać swój drugi wybór, do wykorzystania wyłącznie w przypadku, gdy wybrany kurs zostałby odwołany ze względu na zbyt małą ilość uczestników lub gdyby został osiągnięty limit przyjęć*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w kursie.

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Data i podpis:

załączam pokwitowanie przelewu 420 zł na konto ASP:

nazwa odbiorcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

konto nr: 06 1030 1508 0000 0008 1552 4454 PLN

kod BIC/SWIFT CITIPLPX

tytułem: „Grafika, kurs nr..., imię i nazwisko” lub: „Tkanina, kurs nr, imię i nazwisko”

Wypełnioną kartę proszę wysłać mailem na adres pata@asp.lodz.pl lub pocztą na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

KARTA ZAKWATEROWANIA

(proszę wypełnić i wysłać razem z kartą uczestnictwa)

Z okazji Kursów Letnich będzie możliwe korzystanie z zakwaterowania w domu studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Dom Studenta, Łódź, ul. Młynarska 42°)

Do dyspozycji są apartamenty z pokojami jedno i dwuosobowymi, ze wspólną dla dwóch pokoi łazienką i kuchnią.

O pokój jednoosobowy

O pokój dwuosobowy

Nazwisko:

Imię

Tel.

e-mail :

Adres: kod pocztowy miasto ulica nr

Państwo:

Narodowość:

okres pobytu:

data i podpis