

**SYLABUS PRZEDMIOTU – SZKOŁA DOKTORSKA
CYKL KSZTAŁCENIA OD 2020 DO 2024 i OD 2019 DO 2023**

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE				
Tytuł przedmiotu		INNOWACJA WARSZTATOWA I TRANSGRESJA ARTYSTYCZNA W SZTUKACH WIZUALNYCH – W POSZUKIWANIU ORYGINALNEJ FORMY PLASTYCZNEJ WYPOWIEDZI		
Nazwa jednostki realizującej przedmiot		Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim		
Typ przedmiotu (<i>obowiązkowy, fakultatywny</i>)		Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny) do wyboru		
Rok/semestr		Rok – II i III ; sem. zimowy		
Dyscyplina		Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki		
Język wykładowy		polski		
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu		dr hab. Marek Olszyński, prof. UR		
Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących przedmiot		dr hab. Marek Olszyński, prof. UR		
Wymagania wstępne		Wiedza specjalistyczna uzyskana podczas studiów artystycznych, obejmująca obszar kultury wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych; umiejętność analizy oraz interpretacji dzieła plastycznego, aktywność artystyczna w zakresie szeroko rozumianych sztuk wizualnych.		
STRESZCZENIE PRZEDMIOTU (syntetyczny opis treści oraz celów przedmiotu; 100-200 słów)				
<p>Celem przedmiotu - w części teoretycznej zajęć - będzie poznanie i analiza ważnych dla rozwoju sztuki współczesnej kierunków i opcji artystycznych w sztukach wizualnych. Ważnym celem jest również wyrobienie u doktoranta umiejętności dyskusowania, precyzyjnego formułowania swoich sądów i wypowiedzi na temat poruszanych problemów artystycznych, oraz zjawisk zachodzących - przede wszystkim - w szeroko pojętej dziedzinie sztuk wizualnych. Przedmiot ten ma za swój główny cel stymulowanie procesu świadomej transgresji artystycznej, to jest odwagi przekraczania sztywnych kanonów warsztatowych oraz poszukiwania formalnych innowacji, w ramach rozwijania wiedzy i praktyki z zakresu nowych rozwiązań twórczych, które mają przygotować doktoranta do posługiwania się warsztatem w taki sposób, aby zawsze pełnił on rolę służebną, gdyż oryginalny artysta-plastyk nie może być niewolnikiem wybranego warsztatu. Pozwoli to na swobodne wyrażanie artystycznych koncepcji i zwiększenie jego kreatywnego potencjału. Przedmiot ten ma więc pokazać doktorantom pełne spektrum możliwości wykorzystania eksperymentów w zakresie warsztatowym i formalnym. Celem finalnych ćwiczeń warsztatowych będzie zaś wypracowanie własnej koncepcji działań artystycznych, w oparciu o wspomnianą twórczą transgresję, w formie ukończonego dzieła lub też zapisu koncepcyjnego.</p>				
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU I METODY WERYFIKACJI				
Symbol efektu uczenia się	Zakładane efekty uczenia się	Odniesienie do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (symbol)	Forma zajęć dydaktycznych (w., ćw., itp.)	Metody weryfikacji (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt itp.)
Wiedza				

Lp.				
1.	Zna i rozumie polski oraz światowy dorobek artystyczny – głównie z XX i XXI wieku, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i szczegółowe, właściwe dla dyscypliny: sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki, w stopniu umożliwiającym świadomą, twórczą transgresję w oparciu o rewizję istniejących paradygmatów - natury formalnej i warsztatowej.	P8S-WG/1	Wykłady	Zaliczenie ustne z wykładu
2.	Zna i rozumie tendencje rozwojowe dyscyplin z obszaru sztuk wizualnych i technik artystycznych, w których odbywa się kształcenie	P8S-WG/2	Wykłady	Zaliczenie ustne z wykładu
3.	Zna metodologię badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki	P8S-WG/3	Wykłady, ćwiczenia	Zaliczenie ustne z wykładu i ocena z ćwiczeń
Umiejętności Lp.				
1.	Wykorzystuje zdobytą wiedzę z dziedziny sztuk wizualnych do twórczej transgresji i innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszukiwań warsztatowych oraz formalnych, w ramach zadań o charakterze badawczym. Potrafi definiować cel i przedmiot swoich badań naukowych, formułować hipotezy badawcze, rozwijać swoje metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować.	P8S-UW/1	Wykłady, ćwiczenia	Zaliczenie ustne i ocena z ćwiczeń
2.	Dokonuje krytycznej analizy i oceny warsztatowej prac artystycznych	P8S-UW/3	Wykład, ćwiczenia	Zaliczenie ustne
3.	Potrafi inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym	P8S-UK/1 P8S-UK/3 P8S-UK/4 P8S-UK/5	Wykłady, ćwiczenia	Zaliczenie ustne
4.	Potrafi dokonać prezentacji swoich dokonań warsztatowych	P8S-UK/2	Ćwiczenia	Zaliczenie ustne
Kompetencje społeczne Lp.				
1.	Uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych	P8S-KK/3	Wykłady, ćwiczenia	Zaliczenie ustne
2.	Dokonuje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny	P8S-KK/1	Ćwiczenia	Zaliczenie ustne

	artystycznej					
3.	Potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego		P8S-KO/2	Ćwiczenia	Zaliczenie ustne	
FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYMIAR GODZIN I PUNKTÓW						
Semestr (nr)	Wykł.	Ćw./Konw.	Lab.	Prakt.	Inne	Liczba pkt. ECTS
III i V	5	10	—	—	—	0
METODY DYDAKTYCZNE						
Wykłady, ćwiczenia. Asymilacja wiedzy (wykład, pogadanka, prezentacja) Działalność praktyczna (zajęcia–pokazy warsztatowe, samodzielne ćwiczenia z obszaru preferowanego warsztatu plastycznego, z zastosowaniem tzw. błędu kreatywnego)						
TREŚCI PROGRAMOWE						
<p>Wykład / Konwersatorium: Treścią programową jest asymilacja wiedzy (poprzez wykład, pogadankę, prezentację) w celu poznania i analizę ważnych dla rozwoju sztuki współczesnej kierunków i opcji artystycznych oraz wypracowanych już strategii: warsztatowych i formalnych, stosowanych przez twórców XX i XXI wieku. Wykłady i prezentacje dotyczyć będą między innymi takich kierunków w sztuce, jak dadaizm i ekspresjonizm, aż po konceptualizm i postmodernistyczne strategie kreacji dzieła. Program taki ma przybliżyć doktorantom pełne spektrum możliwości wykorzystania swoich eksperymentów w obszarze warsztatowym i formalnym, dając ich twórcom szansę na udany dialog artystyczny z odbiorcą i znalezienie oryginalnej techniki oraz formy wypowiedzi artystycznej.</p> <p>Ćwiczenia / laboratoria / inne: W ramach ćwiczeń praktycznych, doktoranci będą zobligowani do realizacji własnych projektów artystycznych, w wybranej stylistyce i w obszarze swoich warsztatowych preferencji technologicznych. Uzyskują w ten sposób efekt tzw. transgresji artystycznej, w oparciu o wybrane środki wyrazu, niezbędne do zrealizowania idei artystycznej, podczas procesu przechodzenia od analizy do syntezy kreowanego dzieła. Zajęcia praktyczne oparte będą na wybranych pokazach warsztatowych, zakończonych samodzielnymi ćwiczeniami w obszarze preferowanej techniki plastycznej, z możliwością wykorzystania w niej tzw. błędu kreatywnego</p>						
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (KRYTERIA OCENIANIA)						
Zaliczenie przedmiotu wiąże się z obecnością i aktywnością doktoranta na wykładach i podczas ćwiczeń; zaliczeniem ustnym wiedzy na temat historii i rozwoju strategii artystycznej transgresji w sztukach wizualnych oraz sumiennym wykonaniem projektu końcowego, w formie zaliczenia z oceną. Ocenie podlegać będzie osobisty wkład pracy, oryginalność zadania odpowiadającego tematowi takiej transgresji, z wybranej dziedziny sztuk wizualnych, opanowanie zalecanego materiału oraz tzw. stopień kreatywności. Doktorant, aby otrzymać ocenę <i>bardzo dobry</i> – za realizację wykonaną finalnie w wersji 2D, 3D, lub też (w wypadku kosztów lub czasochłonności pomysłu) wyłącznie w formie zapisu koncepcyjnego, musi zrealizować go w oryginalnej formie lub też koncepcji, w oparciu o autorski warsztat lub też wyjątkową ideę lub tematykę dzieła. Aby uzyskać ocenę <i>dobry</i> , projekt doktoranta musi zawierać rozstrzygnięcia natury warsztatowej lub formalnej, inspirowane wybranymi przykładami realizacji artystycznej transgresji z historii sztuki. Ocenę <i>dostateczny</i> otrzymuje doktorant, którego koncepcja zadania, użyty w nim warsztat albo też strona formalna						

wykonanego dzieła, jest tylko w stopniu dostatecznym oryginalna, lub jest niedostatecznie związana z taką metodą artystycznej kreacji dzieła.

CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY DOKTORANTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny realizowane w kontakcie bezpośrednim wynikające planu z studiów	15
Inne z udziałem nauczyciela (udział w konsultacjach, egzaminie)	—
Godziny realizowane samodzielnie przez doktoranta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)	25
SUMA GODZIN	40
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	—

LITERATURA

Literatura podstawowa:	Publikacje towarzyszące prezentacjom i konferencjom artystycznym, katalogi wystaw oraz artystyczne strony www – poddane analizie pod kątem tematycznym przedmiotu; strony internetowe muzeów i galerii, do analizy tematycznej; John Willett – „Ekspresjonizm”, Paul Levinson – „Nowe Nowe Media”, Andrzej Szczerski- „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, Silvia Ferrari - „Sztuka XX Wieku. Kierunki, twórcy, kontrowersyjne zjawiska artystyczne, nowe środki wyrazu”, Christa Baumgarth – „Dadaizm - Sztuka i Antysztuka”, Paweł Moźdzysłowski – „Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa”, Aleksandra Chmielińska- „Dynamika transgresji twórczych”, Andrzej Dulewicz – „Ekspresjonizm”, Agnieszka Kurant – „Polska sztuka konceptualna”, Ewa Partum – „Polska sztuka konceptualna”, Eugeniusz Józefowski - „Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce”
Literatura uzupełniająca:	Rideal Liz – „Jak czytać obrazy. Treść, Forma, Technika”, Magdalena Ujma – „Sztuki wizualne”, Anda Rottenberg - „Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80”, Józef Koziński – „Transgresja i kultura”, Bożena Kowalska – „Od impresjonizmu do konceptualizmu”