Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023

SYLABUS

dotyczy cyklu kształcenia 2023/2024 - 2027/2028

(skrajne daty)

Rok akademicki **2023/2024**

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu	Podstawy widzenia artystycznego
Kod przedmiotu*	**MK_14**
nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Humanistycznych
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	Instytut Sztuk Pięknych
Kierunek studiów	Malarstwo
Poziom studiów	Jednolite magisterskie 5l
Profil	Ogólnoakademicki
Forma studiów	Stacjonarne
Rok i semestr/y studiów	I Rok; Semestry: 1, 2
Rodzaj przedmiotu	Podstawowy
Język wykładowy	Polski
Koordynator	dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	**dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR**

* *-opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr (nr)	Wykł.	Ćw.	Konw.	Lab.	Sem.	ZP	Prakt.	Inne (jakie?)	**Liczba pkt. ECTS**
1	15	15							2
2	15	15							1
Razem	**30**	**30**							**3**

1.2. Sposób realizacji zajęć

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Semestry: 1, 2 - zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

Do zrealizowania treści przedmiotu konieczna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania podstawowych dziedzin sztuki.

3.cele, efekty uczenia się, treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

C 1	poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii sztuki
C 2	zapoznanie z teorią plastyczną, językiem sztuki – wizualnym i perceptualnym
C 3	dostrzeżenie zależności pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktycznym poznaniem
C 4	poszukiwanie oraz pielęgnowanie własnego sposobu wypowiedzi, oryginalności, indywidualności
C 5	umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznej pracy artystycznej

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK (efekt uczenia się)	Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu	Odniesienie do efektów kierunkowych[[1]](#footnote-1)
EK­_01	Opisuje i wyjaśnia pojęcia związane z odbiorem wrażeń (np. kreska jako wyznacznik przestrzeni i środek ekspresji) i identyfikacją wizualną, z perspektywą, barwą, kompozycją, światłem i dynamiką w obrazie. Prezentuje reguły i zasady dotyczące wymienionych środków.	K_W02
EK_02	Posługuje się teorią plastyczną, językiem sztuki, dostosowuje właściwą terminologię do opisu dzieła sztuki.
EK_03	Rozpoznaje kluczowych twórców i dzieła charakterystyczne dla poszczególnych kierunków w obrębie zagadnień związanych ze środkami wyrazu plastycznego.
EK_04	Wskazuje przykłady dzieł konkretnych artystów dla lepszego wyjaśnienia i zilustrowania omawianych problemów w historii sztuki
EK_05	Rozumie wpływ użytych narzędzi na rodzaj pozostawionego śladu oraz umie te narzędzia właściwie wykorzystywać	K_U01 K_U05
EK_06	Jest gotów do samodzielnej eksploracji rożnych obszarów teorii i praktyki w poszukiwaniu bodźców do niezależnej postawy twórczej, a także rozwiązywania problemów artystycznych. Jest otwarty na krytykę i konsultowanie swoich działań́ z ekspertami w dziedzinie sztuki.	K_K04 K_K05 K_K06
EK_07	Jest przygotowany do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć	K_K07

3.3Treści programowe

1. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Wykład 1: Teoria widzenia. Widzenie a świadomość wzrokowa. Widzenie konturowe (kontur zewnętrzny, kontur w konturze). Rysunek schematyczny i zgeometryzowany. Perspektywa intencjonalna oraz perspektywa rzutu równoległego prostego. Widzenie sylwetowe. Widzenie bryły. Towarowe cechy przedmiotu. Perspektywa rzutu równoległego ukośnego, perspektywa topograficzna, naiwna i odwrócona oraz perspektywa rzutu zbieżnego. Widzenie światłocieniowe. Klucze kompozycyjne– analiza wybranych przykładów z historii sztuki. Pełne widzenie empiryczne. Wielowymiarowość w kubizmie. **Wykład 2: Płaszczyzna. Wartości podziału płaszczyzny.** Płaszczyzna obrazu, problem istoty – ogólny charakter. Faktura. Napięcia w płaszczyźnie obrazu. Szkielet strukturalny kwadratu. Równowaga i nierównowaga, symetria. Charakterystyka kierunków. Harmonia, dysharmonia. Linia a płaszczyzna. Funkcje kreski w dziele sztuki. Kreska jako wyznacznik przestrzeni, jako tworzywo faktury oraz środek ekspresji. **Wykład 3: Percepcja przestrzeni**. Pojęcie *perspektywy*. Badania nad perspektywą i jej rodzaje. Sposoby wyrażenia przestrzeni w obrazie – analiza metod wydobycia przestrzeni trójwymiarowej. Aksonometria. Świadome odstępstwa od zasad ścisłego stosowania perspektywy. **Wykład 4: Złudzenia wizualne. Iluzja.** Charakterystyka złudzeń, definicja złudzenia. Typologia złudzeń wizualnych. Iluzje jednoznaczne i wieloznaczne. Złudzenia wielkości, kształtu, przestrzeni, barwy i ruchu. Sylwetki i figury alternatywne. Figury niemożliwe. Obrazy konkurencyjne. **Wykład 5: Warstwa wizualna dzieła sztuki. Kompozycja.** Czym jest kompozycja? Podstawowe elementy układu kompozycyjnego. Elementy kompozycji przestrzennej, kompozycja płaszczyzny. Napięcia w płaszczyźnie obrazu. Analiza obrazu przy zastosowaniu interpretacji kompozycyjnej. **Wykład 6: Wartości kolorystyczne w obrazie.** Czym jest barwa? Barwa, nasycenie, wartość. Dlaczego widzimy? Badania nad kolorem. Barwy chromatyczne, achromatyczne. Kolory komplementarne, prawa kontrastu symultanicznego. Harmonie barw przez analogie i opozycję. Relacja barw. Melanż optyczny. Dywizjonizm, pointylizm – różnice. Wybrane problemy koloru w historii sztuki. Systematyka barw, sposoby ich uzyskiwania. Symbolika barw. **Wykład 7: Światło.** Doznanie światła. Światłocień. Chiaroscuro. Luminizm. Walor. Modelunek. Refleks. Cienie przywiązane i cienie rzucane. Światło w średniowieczu i renesansie. Sfumato. Tenebryzm. Nokturn. Impresjonizm i jego paleta barw. Światło w twórczości wybranych artystów. Symbolika światła (przykłady z historii sztuki). Sztuka a fotografia. **Wykład 8: Ruch i dynamika.** Pojęcie ruchu w obrazie. Dynamika w obrazie. Deformacje. Kinetic – art. Optical art. Wykład 9: **Środki artystyczne dzieła sztuki.** Środki artystyczne poznawcze, kreacyjne, emocjonalne.

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne
Percepcja przestrzeni
Kompozycja
Wartości kolorystyczne w obrazie
Światło
Ruch i dynamika

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną (komputer, projektor), analiza i interpretacja reprodukcji dzieł sztuki i tekstów źródłowych, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, pogadanka, ćwiczenia praktyczne

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu	Metody oceny efektów uczenia się (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)	Forma zajęć dydaktycznych (w, ćw, …)
ek_ 01	referat, kolokwium, aktywność na zajęciach, egzamin	w
Ek_ 02	referat, kolokwium, aktywność na zajęciach, egzamin	w
Ek_ 03	referat, kolokwium, aktywność na zajęciach, egzamin	w
Ek_ 04	referat, kolokwium, aktywność na zajęciach, egzamin	w
Ek_ 05	praca projektowa, obserwacja w trakcie zajęć	ćw.
Ek_ 06	praca projektowa, obserwacja w trakcie zajęć	ćw.
Ek_ 07	dyskusja, obserwacja w trakcie zajęć	w, ćw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Student pragnący uzyskać ocenę	
Dostateczną powinien: plus dostateczną	- Opisywać i wyjaśniać pojęcia związane z odbiorem wrażeń i identyfikacją wizualną, z perspektywą, barwą, kompozycją, światłem i dynamiką w obrazie. Prezentować reguły i zasady dotyczące wymienionych środków. Rozpoznawać rodzaje perspektyw, wyszczególniać typologię złudzeń wizualnych. Nazywać podstawowe schematy kompozycyjne w dziele sztuki. - Przedstawiać i tłumaczyć teorie widzenia (odbiór doznań wzrokowych) i świadomości wzrokowej na przestrzeni wieków. - Wyjaśniać ewolucję zasad perspektywy, analizować wybrane metody wydobycia przestrzeni trójwymiarowej. - charakteryzować wybrane teorie barw oraz ich systematykę od czasów starożytnych po współczesne. - wskazywać przykłady dzieł konkretnych artystów dla lepszego wyjaśnienia i zilustrowania omawianych problemów w historii sztuki. - posługiwać się teorią plastyczną, językiem sztuki, dostosowywać właściwą terminologię do opisu dzieła sztuki. rozumieć wpływ użytego narzędzia (w malarstwie, grafice, rzeźbie) na rodzaj pozostawionego śladu. - uczestniczyć w co najmniej 75% zajęć, (*weryfikacja na podstawie listy obecności*); - wykazywać się dostateczną znajomością lektur podstawowych; (*wykładowca wyprowadza wnioski na podstawie pracy ze studentami, omawiania kolejnych wynikających z siebie tematów, podczas dyskusji czy zajęć studentów w grupach*). - posługiwać się w sposób zrozumiały wiedzą zdobytą podczas zajęć (*ocena stanu wiedzy odbywać się będzie podczas egzaminu ustnego oraz na podstawie kolokwium pisemnego)* -uzyskać od 50% do 59% z kolokwium pisemnego Powyższe oraz: - w sposób aktywny brać udział w zajęciach; - poszerzać swoją wiedzę o wybrane lektury uzupełniające; - uzyskać co najmniej 60% z kolokwium pisemnego
dobrą plus dobrą bardzo dobrą	- Opisywać i wyjaśniać pojęcia związane z odbiorem wrażeń i identyfikacją wizualną, z perspektywą, barwą, kompozycją, światłem i dynamiką w obrazie. Prezentować reguły i zasady dotyczące wymienionych środków. Rozpoznawać wszystkie rodzaje perspektyw, wyszczególniać typologię złudzeń wizualnych. Nazywać schematy kompozycyjne w dziele sztuki. - Przedstawiać i tłumaczyć teorie widzenia (odbiór doznań wzrokowych) i świadomości wzrokowej na przestrzeni wieków (wraz z najnowszymi osiągnięciami na tym polu). - Wyjaśniać ewolucję zasad perspektywy, analizować metody wydobycia przestrzeni trójwymiarowej. - charakteryzować teorie barw oraz ich systematykę od czasów starożytnych po współczesne. - wskazywać przykłady dzieł konkretnych artystów dla lepszego wyjaśnienia i zilustrowania omawianych problemów w historii sztuki. - posługiwać się teorią plastyczną, językiem sztuki, dostosowywać właściwą terminologię do opisu dzieła sztuki. - wykazywać wysoką frekwencję podczas zajęć, (*weryfikacja na podstawie listy obecności*); - aktywnie uczestniczyć w zajęciach: m.in. udział w dyskusji, umiejętność pracy zespołowej; - wykazywać się dobrą znajomością lektur podstawowych; - poszerzać swoją wiedzę o lektury uzupełniające (*weryfikacja odbędzie się podczas egzaminu ustnego na podstawie odpowiednich pytań dodatkowych);* - uzyskać od 70% do 79% z kolokwium pisemnego Powyższe oraz: - aktywnie i w sposób zaangażowany uczestniczyć w zajęciach: m.in. udział w dyskusji, umiejętność pracy zespołowej; (*ocena na podstawie obserwacji prowadzącego zajęcia, oraz jego notatek*) - wykazywać się bardzo dobrą znajomością lektur podstawowych (*wraz z umiejętnością podawania przykładów, cytatów itp.*) - uzyskać co najmniej 80 % z kolokwium pisemnego - Opisywać i wyjaśniać pojęcia związane z odbiorem wrażeń i identyfikacją wizualną, z perspektywą, barwą, kompozycją, światłem i dynamiką w obrazie. Prezentować reguły i zasady dotyczące wymienionych środków. Rozpoznawać wszystkie rodzaje perspektyw, wyszczególniać typologię złudzeń wizualnych. Nazywać schematy kompozycyjne w dziele sztuki. - Przedstawiać i tłumaczyć teorie widzenia (odbiór doznań wzrokowych) i świadomości wzrokowej na przestrzeni wieków (wraz z najnowszymi osiągnięciami na tym polu). - Wyjaśniać ewolucję zasad perspektywy, analizować metody wydobycia przestrzeni trójwymiarowej. - charakteryzować teorie barw oraz ich systematykę od czasów starożytnych po współczesne. - wskazywać przykłady dzieł konkretnych artystów dla lepszego wyjaśnienia i zilustrowania omawianych problemów w historii sztuki. - posługiwać się teorią plastyczną, językiem sztuki, dostosowywać właściwą terminologię do opisu dzieła sztuki. - wykazywać wysoką frekwencję podczas zajęć, (*weryfikacja na podstawie listy obecności*); - aktywnie uczestniczyć w zajęciach: m.in. udział w dyskusji, umiejętność pracy zespołowej; - wykazywać się dobrą znajomością lektur podstawowych; - poszerzać swoją wiedzę o lektury uzupełniające (*weryfikacja odbędzie się podczas egzaminu ustnego na podstawie odpowiednich pytań dodatkowych);* - aktywnie i w sposób zaangażowany uczestniczyć w zajęciach: m.in. udział w dyskusji, umiejętność pracy zespołowej; (*ocena na podstawie obserwacji prowadzącego zajęcia, oraz jego notatek*) - uzyskać od 85% do 100% z kolokwium pisemnego

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności		**Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności**
Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów		60
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie)		5
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta	Przygotowanie projektów	10
(przygotowanie do, egzaminu, napisanie referatu itp.)	10
Czytanie literatury		5
SUMA GODZIN		90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS		3

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy	Nie dotyczy
zasady i formy odbywania praktyk	Nie dotyczy

7. LITERATURA

Literatura podstawowa: Arnheim R., *Sztuka a percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka,* Gdańsk 2019. Gage J., *Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji*, Kraków 2008. Strzemiński W., *Teoria widzenia*, Kraków 1974.
Literatura uzupełniająca: Arnheim R., *Myślenie wzrokowe*, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2013. Berger J., *O patrzeniu*, wydawnictwo Aletheia, 2009. Berger J., *Sposoby widzenia*, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009. Czartoryska U., *Od pop –artu do sztuki konceptualnej*, Warszawa 1976. Deręgowski J., *Oko i obraz. Studium psychologiczne*, Warszawa 1990. Evans G., *Historia kolorów. Tajemniczy świat barw*, przekł. W. Jeżewski, Warszawa 2019. Frutiger A., *Człowiek i jego znaki*, Wydawnictwo Do, Wydawnictwo Optima, Warszawa 2003. Gillian R., *Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością,* Warszawa 2010. Grabska E., H. Morawska, *Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa*, Warszawa 1969. Kandyński W., *Punkt i linia a płaszczyzna*, Warszawa 1986. Lindsay P., Norman D., *Procesy przetwarzania informacji u człowieka*, Warszawa 1984. Młodkowski J., *Aktywność wizualna człowieka*, Łódź 1998. Osęka A., *Spojrzenie na sztukę*, W- wa 1964. Porębski M., *Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku*, Warszawa 1980. *Psychofizjologia widzenia* – A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski, ASP Poznań, 2001. Rzepińska M., *Studia z teorii i historii koloru*, Kraków 1979.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [↑](#footnote-ref-1)