Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023

SYLABUS

dotyczy cyklu kształcenia *2023/2024* – 2027/2028

(skrajne daty)

Rok akademicki 2024/2025, 2025/2026,2026/2027, 2027/2028

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu	Pracownia obrazu IV - interdyscyplinarna pracownia multimedialna
Kod przedmiotu*	MK_27
nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Humanistycznych UR
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	II, III, IV, V Rok; Semestry: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj przedmiotu	Kierunkowy do wyboru
Język wykładowy	Polski
Koordynator	dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR dr Karolina Niwelińska; mgr Paweł Korbus

* *-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**
3				120					9
4				120					9
5				120					9
6				120					9
7				120					10
8				120					10
9				120					10
10				120					10
Razem				**960**					**76**

1.2. Sposób realizacji zajęć

X 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: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – zaliczenie z oceną

Semestr: 10 - egzamin

2.Wymagania wstępne

Efekty kształcenia przedmiotów: Warsztaty rzeźbiarskie, Rysunek (I rok), Malarstwo (I rok), Fotografia, Multimedia, Działania interdyscyplinarne. Otwartość na łączenie mediów i dyscyplin, zainteresowanie sztuką najnowszą. Chęć poznania samej/samego siebie i/lub poprawiania świata za pośrednictwem narzędzi jakie oferuje sztuka.

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

3.1 Cele przedmiotu

C1	Łączenie środków wyrazu charakterystycznych dla różnych dyscyplin sztuki, takich jak: rysunek, malarstwo, multimedia w przestrzeni Internetu, performans, happening, instalacja w celu stworzenia autonomicznej i spójnej wypowiedzi artystycznej;
C2	Tworzenie komunikatu na poziomie pozawerbalnym, rozwijanie umiejętności dokonywania skojarzeń, abstrakcyjnego myślenia, metaforyzowania,
C3	Interdyscyplinarność; przekład tekstów literackich i nieliterackich, muzyki i nauk ścisłych etc. na język sztuk wizualnych
C**4**	Uwrażliwienie na wagę wszystkich etapów procesu tworzenia; łączenie wiedzy i intuicji
C5	Twórcza manipulacja relacją obrazu, tekstu i dźwięku
C6	Wykorzystywanie języka współczesnej sztuki do poznawania swojej tożsamości
C7	Wykorzystywanie języka współczesnej sztuki do mówienia o problemach współczesności.
C8	Działania efemeryczne, także w przestrzeni publicznej
C8	Wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające mu na realizację dyplomu artystycznego

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	Student/ka zna i rozumie w pogłębionym stopniu, technologiczno-warsztatowe uwarunkowania procesu realizacji prac malarskich i rysunkowych. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego, rzeźbiarskiego, zarówno w wymiarze klasycznym jak i współczesnym, wykorzystującym w tworzeniu techniki cyfrowe i działania intermedialne	K_W01
EK_02	Student/ka zna i rozumie szczegółowe zasady kompozycji plastycznej, zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej. Zna prawa determinujące nasze widzenie i recepcję otaczającej rzeczywistości w zakresie niezbędnym do rozwiązywania złożonych zagadnień plastycznych.	K_W02
EK_03	Student/ka zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje przemian twórczości artystycznej na przestrzeni dziejów, a w szczególności kształtowania się form stylistyczno-wyrazowych malarstwa i rysunku. Rozumie ich wpływ na kształt postaw artystycznych manifestujących się w realizacjach artystycznych o wysokim stopniu oryginalności	K_W03
EK_04	Student/ka zna i rozumie wpływ refleksji teoretycznej i humanistycznej na warstwę tematyczno-znaczeniową dzieła sztuki, a także na formę plastyczną i wyrazową realizacji artystycznych	K_W05
EK_05	Student/ka zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz problemy ideowo-egzystencjalne człowieka znajdujące wyraz artystyczny w kulturze i sztuce	K_W06
EK_06	Student/ka zna i rozumie zasady organizacji przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych (wystaw, aukcji, itp.), ich roli w przestrzeni publicznej, wpływu na społeczeństwo, komponentu komunikacji społecznej i identyfikacji.	K_W07
EK_07	Student/ka zna i rozumie zasady funkcjonowania tzw. rynku sztuki w kontekście wyboru własnej strategii artystycznej i zawodowej	K_W09
EK_08	Student/ka potrafibiegle posługiwać się różnymi technikami z zakresu klasycznego warsztatu artysty jak i z obszaru współczesnych technologii wykorzystywanych w nowych mediach, w celu uzyskania oryginalnych efektów estetycznych i wyrazowych w realizacjach dzieł plastycznych. Potrafi stale doskonalić swoje umiejętności warsztatowo-techniczne, będąc przy tym otwartym na eksperymenty pozwalające wzmocnić walory wyrazowo-artystyczne tworzonych dzieł	K_U01
EK_09	Student/ka potrafi samodzielnie, w sposób całościowy, panować nad procesem technologicznym tworzonego dzieła	K_U02
EK_10	Student/ka potrafi świadomie kształtować rozwój swojej osobowości twórczej, manifestującej się zarówno w wymiarze stawiania sobie celów, które pogłębiają wartości artystyczno-wyrazowe tworzonych dzieł, jak i w umiejętności komunikowania w przestrzeni publicznej istotnych wartości i sensów. Umie dążyć do ciągłego rozwoju własnej twórczości. Ucząc się przez całe życie, absolwent/ka potrafi samodzielnie planować swój rozwój artystyczny wykorzystując obecne w kulturze wzorce jak i własne doświadczenia twórcze.	K_U03
EK_11	wykorzystać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną w swojej twórczości do realizacji oryginalnych prac plastycznych oraz w wyrażaniu idei i koncepcji w dziedzinie sztuki	K_U04
EK_12	Student/ka potrafi analizować wszelkie konteksty związane z funkcjonowaniem realizowanego dzieła i w konsekwencji dobrać środki wyrazowe, formalne i warsztatowe, pozwalające na wykonanie utworu plastycznego na jak najwyższym poziomie artystycznym	K_U05
EK_13	Student/ka potrafi swoja inwencją twórczą, wystąpieniami artystycznymi i prowadzoną refleksją o sztuce, zainspirować innych twórców i nawiązywać kontakt z nimi w celu podejmowania współpracy przy zbiorowych realizacjach artystycznych, wystawach lub projektach w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Potrafi również kierować pracą zespołów realizujących artystyczne projekty zbiorowe	K_U06
EK_14	Student/ka potrafi wykorzystać w swojej twórczości plastycznej wiedzę z zakresu historii sztuki, filozofii, religii, socjologii oraz wzorce i kody kulturowe obecne w sztuce, w celu realizacji oryginalnych i niezależnych utworów artystycznych	K_U07
EK_15	Student/ka potrafi swoją twórczością wypełnić rolę/misję społeczną artysty malarza, podejmować refleksję na temat etycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań bycia twórcą, a jednocześnie będąc świadom etosu artysty, potrafi bronić swojej niezależności twórczej i komunikować/manifestować ja w swoich utworach i wystąpieniach	K_U09
EK_16	Student/ka jest gotów/owa do samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych i organizacyjnych przy realizacjach projektów malarskich w przestrzeni publicznej (realizowanych technikami tradycyjnymi jak i w multimediach). Jest przygotowany do zarządzania zespołem interdyscyplinarnym i pracy w nim	K_K01
EK_17	Student/ka jest gotów/owa do wypełniania społecznej roli twórcy/artysty malarza, mając przy tym świadomość społeczno-kulturowych i etycznych aspektów związanych ze swoją rolą w społeczeństwie	K_K02
EK_18	Student/ka jest gotów/owa do samodzielnego integrowania nabytej wiedzę teoretycznej i praktycznej oraz podejmowania kreatywnych działań twórczych w przestrzeni publicznej. Jest gotów do efektywnego komunikowania efektów swej pracy społeczeństwu, poprzez różnorakie prezentacje publiczne, także z wykorzystaniem technologii informatycznych	K_K03
EK_19	Student/ka jest gotów/owa do świadomego i efektywnego wykorzystania własnych uwarunkowań psychologiczno-emocjonalnych podczas realizacji projektów twórczych, także w nowych zmieniających się okolicznościach; panowania nad własnymi zachowaniem, radzenia sobie w sytuacji stresowej związanej z procesem tworzenia i publicznymi prezentacjami	K_K04
EK_20	Student/ka jest gotów/owa do przyjmowania krytyki własnych osiągnięć artystycznych oraz posiadanej wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji, jest gotów wyciągnąć odpowiednie wnioski pozwalające na dalszy rozwój i osiągniecie zamierzonych celów twórczych	K_K05
EK_21	Student/ka jest gotów/owa do uznawania znaczenia wiedzy i doświadczenia innych, przy rozwiązywaniu złożonych problemów twórczych, korzystanie z opinii ekspertów lub członków zespołu, z którymi współpracuje nad realizacją artystyczną.	K_K06
EK_22	Student/ka jest gotów/owa do konsekwentnego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, a także do motywowania innych, by rozszerzali swoje możliwości poznawcze i twórcze, stając się dla nich inspiracją i wzorem autentycznej postawy twórczej	K_K07

3.3 Treści programowe

1. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Nie dotyczy

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne
Stosownie do swojej wrażliwości i zainteresowań student/ka poszukuje inspiracji w sztuce dawnej i najnowszej, ale także wydarzeniach bieżących, naukach ścisłych, analizuje problemy społeczne, świadomie dokonując translacji różnorodnych środków wyrazu na język sztuk wizualnych. Proponowane zagadnienia i tematy mogą być interpretowane w różny sposób, a forma realizacji indywidualnych lub grupowych projektów wypracowywana jest wspólnie z prowadzącymi w czasie rozmów, bez narzucania środków wyrazu plastycznego.
Przykładowe zagadnienia: Dom/domowa atmosfera/marzenie-wyobrażenie/ schronienie- więzienie- pułapka/ rekonstrukcja Ulica/ rejestracja/interwencja Wyjazdy/powroty Celebracje/rytuały/świętowanie Pełne/Puste Interpretacje marzeń sennych Zapisy rzeczywistości
Działania w przestrzeni publicznej. Konteksty kulturowe i ekonomiczne. Warstwa symboliczna przestrzeni publicznej. Rozpoznanie funkcji sztuki w przestrzeni publicznej (estetyzacja, identyfikacja, upamiętnianie, symboliczne włączanie wykluczonych). Rozpoznanie kontekstu społecznego i wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności. Poszukiwanie i wykorzystanie materiałów dotyczących tych kontekstów. Odpowiedzialność; zdolność nawiązania kontaktu i wyjaśnienia założeń swojej pracy, dyskusji i obrony swojego stanowiska.
Działania efemeryczne. Znaczenie procesu tworzenia w opozycji do materialnego dzieła. Rola wyobraźni, improwizacji, obserwacji i analizowania otoczenia. Język performans; analiza jego elementów (np. gest, rekwizyt). Badanie energii ciała i jego możliwości jako medium; rozwijanie świadomości własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń. Formy hybrydowe: łączenie ekspresji ciała z obrazem filmowym i innymi multimediami Performans do kamerowy (realizowany do kamery). Badanie potencjału gestu malarskiego i rysunkowego.

3.4 Metody dydaktyczne

Prezentacje multimedialne, konsultacje i korekty, dyskusje, projekty indywidualne i grupowe

Uwaga:

W trakcie kursu, w każdym semestrze przewidziane są:

-warsztaty z zaproszonymi artystami i artystkami sztuki performans lub działającymi na pograniczu tańca*,* teatru*,* muzyki i sztuk wizualnych,

- warsztaty/zajęcia gościnne z artystami i artystkami, otwartych na działania społeczne, zainteresowanych historią/pamięcią i relacjami pomiędzy przeszłością i teraźniejszością

oznacza to konieczność budżetu na honoraria oraz koszty noclegu i podróży

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	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
Ek_ 02	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_03	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_04	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_05	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_06	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_07	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_08	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_09	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_10	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_11	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_12	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_13	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_14	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_15	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_16	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_17	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_18	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_19	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_20	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_21	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA
EK_22	Obserwacja w trakcie zajęć, realizacja prac i projektów indywidualnych i grupowych	LABORATORIA

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Oceniane będą: kreatywność i zdolność metaforycznego myślenia, indywidualny język twórczy, różnorodność środków wyrazu, trafność doboru metody i ekspresji, sposób opracowania tematu, jakość warsztatu, kompozycja, przekaz wizualny. A także**:** odpowiedzialność; zdolność nawiązania kontaktu i wyjaśnienia założeń swojej pracy, dyskusji i obrony swojego stanowiska. Ocena bardzo dobra – realizacja spełnia wszystkie w/w kryteria; student/ka wykazuje samodzielność myślenia i zaangażowanie w trakcie zajęć Ocena plus dobry - realizacja spełnia wszystkie w/w kryteria z niewielkimi zastrzeżeniami, student/ka wykazuje samodzielność myślenia i zaangażowanie w trakcie zajęć Ocena dobry - realizacja spełnia wszystkie w/w kryteria z niewielkimi zastrzeżeniami, co do jakości pracy lub zaangażowania/frekwencji Ocena plus dostateczna – realizacja nie spełnia kilku kryteriów jakościowych, zastrzeżenia co do zaangażowania /frekwencji Ocena dostateczna - realizacja nie spełnia kilku kryteriów jakościowych, poważne zastrzeżenia co do zaangażowania /frekwencji Ocena niedostateczna – brak realizacji lub praca nie na temat, nieusprawiedliwione nieobecności, brak kontaktu.

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

Forma aktywności	**Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności**
Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów	960
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie)	80
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)	860
SUMA GODZIN	1900
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	76

* 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: **wybrane fragmenty z:** Barthes R., „Mitologie” Warszawa 2020 Borges J.L., „Księga snów”, oprac. J. Partyka, Warszawa 2006 Borges J.L., „Fikcje”, przeł*.* A .Sobol- Jurczykowski Warszawa 1972 Brach- Czaina J., „Szczeliny istnienia”, Kraków, 1999 Brach- Czaina J. „Błony umysłu”, Warszawa, 2003 Drozdowski R., „Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących”, Poznań 2009, Jakubowska A. „Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek”, Kraków 2004 Krajewski M. „PoPamiętane, Gdańsk 2006,
Literatura uzupełniająca: Coxhead D., Hiller S., “Sny. Nocne wizje”, przeł. J. Korpanty, Warszawa 1994 Erbel J., *Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo do miasta* [w:] *Skuteczność sztuki*, red. T. Załuski, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2014 „Ewa Zarzycka. Od Nie do Tak. Twórczość z lat 1980-2010”, Galeria Labirynt, Lublin 2010 Kolankiewicz L. „Święty Artaud”, Gdańsk 2001 Leiris, M.„Noce bez nocy” , przeł. A. Wasilewska, Gdańsk 2011 „Maski”, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk, 1986 Perec G., „Rzeczy”, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1997 Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2009 Sienkiewicz K., *Patriota wszechświata. O Pawle Althamerze*, Kraków 2017 Sulima R. „Antropologia codzienności”, Kraków, 2000 Warsza J., „Stadion X. Miejsce, którego nie było”, t, Warszawa, Kraków 2008. <http://artmuseum.pl/pl/filmoteka> <http://otwartazacheta.pl> <http://ninateka.pl/filmy/sztuka,wideo-art> <https://www.mocak.pl/> <https://msl.org.pl/> <https://www.tate.org.uk/> https://www.moma.org/ Oraz katalogi wystaw, materiały online

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)