Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015

SYLABUS

DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 – 2017/18

(skrajne daty)

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE MODULE

Nazwa przedmiotu/ modułu	**Pracownia dyplomowa – Malarstwo (Malarska pracownia III)**
Kod przedmiotu/ modułu*	**2SW21**
Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)	**Wydział Sztuki**
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	**Wydział Sztuki**
Kierunek studiów	**Sztuki wizualne**
Poziom kształcenia	**Studia drugiego stopnia**
Profil	**Ogólnoakademicki**
Forma studiów	**Studia stacjonarne**
Rok i semestr studiów	**II rok (3, 4 semestr)**
Rodzaj przedmiotu	**Kierunkowy**
Koordynator	**dr Paweł Bińczycki**
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	**sem.3: dr hab. Antoni Nikiel prof. UR dr hab. Marek Pokrywka prof. UR** **sem.4: dr hab. Antoni Nikiel prof. UR dr hab. Marek Pokrywka prof. UR**

- zgodnie z ustaleniami na wydziale

1.2 FORMY ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH, WYMIAR GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Wykł.	Ćw.	Konw.	Lab.	Sem.	ZP	Prakt.	Inne (jakie?)	**Liczba pkt ECTS**
			210 godziny realizowane z I rokiem					**24**

1.3 SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ

√ zajęcia w formie tradycyjnej
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.4 FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU/ MODUŁU (z toku): *(egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)*

zaliczenie z oceną w sem.: **3, 4**

egzamin w sem.: **4**

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Studenci uczęszczający do pracowni powinni posługiwać się malarstwem jako główną dyscypliną w realizacji twórczych zamierzeń. Malarstwo, jako autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej byłoby tu przestrzenią poszukiwania właściwej koncepcji dla praktycznego wykorzystania w przygotowaniu pracy dyplomowej. Niezwykle przydatne są umiejętności studiowania i interpretacji natury, jej analitycznego i syntetycznego przedstawiania w malarstwie. Istotna jest wiedza w zakresie historii i technologii tej dyscypliny, jak też doświadczenie w realizacji prac pokrewnych malarstwu dyscyplin. Studenci powinni posiadać umiejętność posługiwania się podstawową terminologią związaną z procesem tworzenia kompozycji malarskiej.

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 CELE PRZEDMIOTU/ MODUŁU

C 1	Poszerzanie umiejętności plastycznych (głównie z zakresu malarstwa) oraz indywidualny rozwój studenta w oparciu o poznane wcześniej i używane techniki plastyczne
C 2	Kształtowanie dojrzałej kreacji artystycznej na bazie nieskrępowanych poszukiwań warsztatowych i wprowadzanie studentów w problematykę sztuki najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem metody twórczej transgresji, jako sposobu na kreatywny, nieskrępowany rozwój artystycznej osobowości.
C 3	Nabycie wiedzy o dawnych i współczesnych technikach malarstwa sztalugowego, poznanie warsztatu współczesnego artysty malarza z uwzględnieniem informacji na tematy związane z technologią i warsztatem współczesnego malarstwa.
C 4	Poszukiwanie indywidualnego języka plastycznej wypowiedzi, głównie w przestrzeni szeroko pojętego warsztatu malarskiego
C 5	Świadome zastosowanie możliwości warsztatu malarskiego jako bogatego zasobu środków wyrazu, oraz ich samodzielny wybór i zastosowanie względem własnych zamierzeń twórczych.
C 6	Samodzielna realizacja cyklu prac w wybranym medium malarskim na wysokim artystycznym poziomie

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU *(wypełnia koordynator)*

EK (efekt kształcenia)	Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)	Odniesienie do efektów kierunkowych **(KEK)**
EK_01	Własną postawę twórczą konfrontuje z twórczością uznanych artystów. Potrafi trafnie dobierać właściwe dla własnej ekspresji środki wyrazu plastycznego.	K_W03
EK_02	Rozumie dzieło sztuki jako w sobie złożone, potrafi omówić poszczególne istotne dla siebie treści oraz momenty formalne.	K_W04

EK_03	Poszukuje nowych, świeżych rozwiązań technologicznych w obrębie klasycznego warsztatu malarskiego.	K_U02
EK_04	Krystalizuje własną, świadomą, dojrzałą wypowiedź artystyczną.	K_U08
EK_05	Student ma zdolność swobodnego wyrażania własnych sądów. Potrafi przygotować złożoną prezentację artystyczną. Posiada umiejętność krytycznego wyrażania opinii.	K_U10
EK_06	Zna i stosuje mechanizmy decyzyjne (m.in. behawioralne, organizacyjne).	K_K01
EK_07	Potrafi samodzielnie decydować, ukierunkowuje własne działania w samodzielny sposób, potrafi współpracować w grupie studentów.	K_K05

3.3 TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)

A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Nie dotyczy

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne
Podstawowym założeniem procesu kształcenia w pracowni dyplomowej jest stymulowanie pracy twórczej studentów zainteresowanych malarską formą ekspresji plastycznej. Działania plastyczne są tutaj traktowane jako proces twórczej kreacji. Punktem wyjścia, inspiracją do własnych poszukiwań formy, techniki wykonania dzieła jest natura (wybrane jej elementy, motywy); na początku analizowana w formule realistycznej, a następnie interpretowana np. za pomocą zmiany techniki wykonania kompozycji lub narzuconych przez prowadzących ograniczeń natury formalnej. Elementem istotnym w procesie konstruowania indywidualnej postawy twórczej jest samodzielność w prowokowaniu artystycznych doświadczeń, spostrzeżeń, a nie bierne przyjmowanie korekt. Wymagane jest więc duże zaangażowanie, twórcza inwencja i wyobraźnia, jak również duża doza krytycyzmu i pokory. Podstawą treści programowych są nie tylko kompetencje malarskie, bardzo istotna jest też świadomość i motywacja przekraczania „granic sztuki" oraz pogłębiania „myślenia formą" w odniesieniu do otaczającego świata i płynących z niego inspiracji. Pojęcia kluczowe do , tematyki zadań oraz używana terminologia z zakresu wiedzy o sztuce: naturalizm- realizm, impresjonizm –postimpresjonizm – postkoloryzm, ekspresjonizm, kubizm , abstrakcja, kolaż (z fr. collage), dada, ready-made, arte povera,

pop art, nowa figuracja, action-painting, minimal art, happening, event, body art, performance, fluxus, poezja konkretna i wizualna, rzeźba społeczna, instalacja, sytuacjonizm, akcjonizm, konceptualizm, kontekstualizm, pop-art, banalizm, hiperrealizm, nowa ekspresja, modernizm, postmodernizm, sztuka krytyczna, gest, dyskurs, interdyscyplinarność, intertekstualność, dekonstrukcja, medium, multimedia, intermedia, interaktywność, transgresja.

Kompozycja malarska na płaszczyźnie kwadratu, układ otwarty zbudowany na bazie powiększonego kadru martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej, portretu lub np. zdjęcia, kadru z filmu. Co najmniej cztery wersje tego samego układu kompozycyjnego konstruowane w oparciu o różne konwencje malarskie np. fotorealizm; indywidualna interpretacja oparta na realistycznym modelu formułowania obrazu; syntetyczne ujęcie motywu pod względem formy, koloru; wprowadzenie w układ kompozycyjny elementów faktury, kolażu; realizacja zadania w układzie przestrzennym zrealizowanym w innym materiale wzbogaconym o kolor, fakturę, światło. Możliwe jest również rozwiązanie zadania w formie zestawu zdjęć, animacji filmowej, komputerowej. W założeniu ten cykl ćwiczeń ma pozwolić studentowi odkryć własne predyspozycje twórcze, sprowokować nowe myślenie otwarte na interdyscyplinarny charakter współczesnej sztuki.

W pracowni tej realizowana jest magisterska praca dyplomowa w oparciu o samodzielną pracę studenta i jego twórczy potencjał. Preferowana jest tutaj otwartość na różnorodne przejawy poszukiwań –artystycznych i warsztatowych, ze szczególnym wykorzystaniem środków wyrazu
z obszaru malarstwa. Główny nacisk w tej pracowni kładziony jest na dalsze doskonalenie umiejętności doboru i użycia środków plastycznych do jak najpełniejszego wyrażenia swoich artystycznych koncepcji.
Prowadzący są otwarci na wszelkie formy twórczej ekspresji. W ramach tej pracowni studenci mogą realizować dyplomy w różnych formułach stylistycznych, związanych bardziej lub mniej z malarską przestrzenią. Liczy się poziom, jakość, indywidualny charakter twórczego obrazowania, a nie realizacje spełniające wymogi sztywnych ram określonych konwencji.

3.4 METODY DYDAKTYCZNE

Np.

Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość

Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów(projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Symbol efektu	Metody oceny efektów kształcenia (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)	Formy zajęć dydaktycznych (w, ćw, ….)

EK_01	ANALIZA WŁASNYCH INSPIRACJI, INDYWIDUALNA KOREKTA	Lab.
EK_02	PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ODBYWAJĄ SIĘ ROZMOWY I DYSKUSJE KTÓRE POZWALAJĄ NA OCENĘ WIEDZY STUDENTA	Lab.
EK_03	WERYFIKACJA EFEKTU JEST MOŻLIWA POPRZEZ OBSERWACJE PRACY STUDENTA W TRAKCIE ZAJĘĆ	Lab.
EK_04	PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ODBYWAJĄ SIĘ ROZMOWY I DYSKUSJE KTÓRE POZWALAJĄ NA OCENĘ WIEDZY STUDENTA	Lab.
EK_05	WERYFIKACJA EFEKTU JEST MOŻLIWA POPRZEZ OBSETWACJĘ REALIZACJI PRAC	Lab.
EK_06	EFEKT JEST MOŻLIWY DO ZWERYFIKOWANIA POPRZEZ ROZMOWĘ I KOREKTĘ INDYWIDUALNĄ	Lab.
EK_07	OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ	Lab.

4.2 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (KRYTERIA OCENIANIA)

Ocena bardzo dobra -Bardzo dobra frekwencja, wysoki poziom artystyczny, znajomość warsztatu i kreatywność podczas realizacji zadań z określonego tematu. Oryginalność realizacji malarskiej wykonanej w ramach zadanych ćwiczeń. Prezentacja prac domowych i autorskich szkicowników. Czynny udział w życiu artystycznym wydziału

Ocena plus dobry -Dobra frekwencja i dobra aktywność podczas zajęć, merytoryczny dialog z prowadzącym. Dobry poziom artystyczny i techniczny prac przedstawionych na zaliczenie, autorski zestaw prac domowych, szkicownik. Czynny udział w życiu artystycznym wydziału

Ocena dobry - Dobry poziom artystyczny prac, dobra znajomość warsztatu i prawidłowa realizacja określonych zadań plastycznych (nie tylko malarskich), dobra frekwencja i aktywność podczas zajęć, dobra jakość umiejętności praktycznych

Ocena plus dostateczna - Średnia frekwencja oraz aktywność w trakcie zajęć, słaby udział w dyskusjach i podczas korekty. Brak odpowiedniej sumienności w wykonywaniu zadanych ćwiczeń i brak zadań domowych

Ocena dostateczna - Słaba frekwencja oraz słaba aktywność w trakcie zajęć, słaby udział w dyskusjach i podczas korekty. Słaby poziom prac artystycznych, pobieżna znajomość warsztatu, a przede wszystkim brak odpowiedniej sumienności w wykonywaniu zadanych ćwiczeń i brak zadań domowych

Ocena niedostateczna - Brak zaangażowania w proces dydaktyczny i nie przejawianie powyżej wymienionych cech i umiejętności (nawet w minimalnym stopniu)

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

Aktywność	Liczba godzin/ nakład pracy studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem	**210**
przygotowanie do zajęć	10
udział w konsultacjach	20
czas na napisanie referatu/eseju	50
przygotowanie do egzaminu	20
udział w egzaminie	5
praca nad projektem dyplomu oraz samodzielna jego realizacja	285
SUMA GODZIN	**600**
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	**24**

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy	-
zasady i formy odbywania praktyk	-

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

Jerzy Werner, **,,Podstawy technologii malarstwa i grafiki**"
Władysław Ślesiński, **Techniki malarskie**, Arkady 1983
Max Doerner, **Materiały malarskie,** Arkady 1975,
M. Daszyńska **Malarskie techniki dekoracyjne**. Warszawa 2000
Praca zbiorowa, **Techniki wielkich mistrzów malarstwa**, Arkady 1999
Bohuslav Slanskỳ, **Technika malarska**, Arkady 1965.
R. Arnheim, **Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka**,
Wydawnictwo Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004,
Maria Rzepińska „**Historia koloru**" Wydawnictwo Literackie 1979
Jose M.Parramon, **Kolor w malarstwie**, Wyd.Szkolne i Pedagogiczne 1995
Wasyl Kandyński „**Punkt, linia a płaszczyzna**" PIW 1986
Władysław Strzeminski **„Teoria widzenia"** Wydawnictwo Literackie Kraków 1974
Ivan Zubal **„Encyklopedia obrazu –jak zrozumieć obraz"-** Solis -Warszawa 2004
Wasyl Kandyński **„O duchowości w sztuce"**
J.Kozielecki „ **Koncepcja transgresyjna człowieka",** Warszawa 1987
Patrick de Rynck, **Jak czytać malarstwo**, Universitas 2005
Jon Thompson, **Jak czytać malarstwo współczesne od Courbeta do Warhola**,
Universitas 2006
Albumy ze zbiorami muzealnymi.
Monografie wielkich mistrzow.
Katalogi z wystaw, czasopisma fachowe.

Literatura uzupełniająca:

J. Białostocki – **Symbole i obrazy**, Warszawa 1982
I.Wojnar **„Teoria wychowania estetycznego**", Warszawa 1976
J.E. Cirlot – **Słownik symboli**, Krakow 2006
U. Eco (red.) – **Historia piękna**, Poznań 2006

U. Eco (red.) – **Historia brzydoty**, Poznań 2007
Gmitrowicz A., Karolak W**. Arteterapia**, Łodź 2000
Goleman D. **Inteligencja emocjonalna**. Poznań 1997
Janicki A. **Twórczość artystyczna w świetle teorii psychologicznych**. Warszawa 1989
Kozielecki J. **Transgresja i kultura**. Warszawa 1997
Limont W. **Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej**. Toruń 1994
Nęcka E. **Proces twórczy i jego ograniczenia**. Krakow 1995
Stanisław Popek „**Barwy i psychika",** Lublin 1999

Czasopisma internetowe:
http://www.sekcja.org
http://www.spam.art.pl/
http://www.magazynsztuki.pl/
http://kwartalnik.exit.art.pl/
http://fototapeta.art.pl/
http://www.obieg.pl
www.sztukpuk.art.pl

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Antoni Nikiel prof. UR