Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023

SYLABUS

dotyczy cyklu kształcenia 2024/2025 - 2025/2026

(skrajne daty)

Rok akademicki 2024/2025

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu	Środki wyrazu plastycznego
Kod przedmiotu*	**5**
nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Humanistycznych
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	Instytut Sztuk Pięknych
Kierunek studiów	Sztuki Wizualne
Poziom studiów	Studia drugiego stopnia
Profil	Ogólnoakademicki
Forma studiów	Stacjonarne
Rok i semestr/y studiów	I Rok; Semestry: 1
Rodzaj przedmiotu	Podstawowy
Język wykładowy	Polski
Koordynator	dr hab. Łukasz Cywicki, 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								1

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 - 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

3.3Treści programowe

1. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Wykład 1: Elementy dzieła sztuki – punkt i linia Pojęcie punktu i jego powstanie. Sposoby istnienia punktu. Sposoby otrzymywania punktu w grafice w wybranych technikach. Pojęcie i charakterystyka linii. Linia a płaszczyzna. Rekonstrukcja kreski w grafice. Funkcje kreski w dziele sztuki. **Wykład 2: Teoria widzenia** Widzenie a świadomość wzrokowa. Widzenie konturowe. Widzenie sylwetowe. Widzenie bryły. Widzenie światłocieniowe. Klucze kompozycyjne – analiza wybranych przykładów z historii sztuki. Pełne widzenie empiryczne. **Wykład 3: Warstwa wizualna dzieła sztuki. Kompozycja** Czym jest kompozycja? Podstawowe elementy układu kompozycyjnego. Elementy kompozycji przestrzennej, kompozycja płaszczyzny. **Wykład 4: Percepcja przestrzeni** Pojęcie *perspektywy*. Badania nad perspektywą i jej rodzaje. Sposoby wyrażenia przestrzeni w obrazie – analiza metod wydobycia przestrzeni trójwymiarowej. Świadome odstępstwa od zasad ścisłego stosowania perspektywy. **Wykład 5: Wartości kolorystyczne w obrazie** Czym jest barwa? Barwa, nasycenie, wartość. Dlaczego widzimy? Badania nad kolorem. Wybrane problemy koloru w historii sztuki. **Wykład 6: Światło jako środek wyrazu plastycznego** Doznanie światła. Światłocień i jego studium. Claro-obscuro. Metafizyka światła w średniowieczu. Światło i cień w teoriach Leonardo da Vinci. Tenebryzm. Luminizm w baroku. Nokturn. Światło w twórczości wybranych artystów. Symbolika światła. **Wykład 7: Ruch i dynamika** Pojęcie ruchu w obrazie. Dynamika w obrazie. Dynamika skosów. Napięcia w deformacji. Kompozycja dynamiczna. Złudzenia ruchu. Kinetic – art. Optical art.

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

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	kolokwium, aktywność na zajęciach,	w
Ek_ 02	kolokwium, aktywność na zajęciach,	w
Ek_ 03	kolokwium, aktywność na zajęciach,	w
Ek_ 04	kolokwium, dyskusja, aktywność na zajęciach,	w

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. 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 45% do 55% z kolokwium pisemnego Powyższe oraz: - w sposób aktywny brać udział w zajęciach; - poszerzać swoją wiedzę o wybrane lektury uzupełniające; - uzyskać co najmniej 56% 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. 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 60% do 78% 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 79% 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 80% 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	15
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie)	5
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta m.in. czytanie literatury	10
SUMA GODZIN	30
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	1

* 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. 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. Evans G., *Historia kolorów. Tajemniczy świat barw*, przekł. W. Jeżewski, Warszawa 2019. Frutiger A., *Człowiek i jego znaki*, Wydawnictwo Do, Wydawnictwo Optima, Warszawa 2003. Gage J., *Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji*, Kraków 2008. Gillian R., *Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością,* Warszawa 2010. 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. *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)