

	Akademia Sztuki w Szczecinie	
	Wydział	Malarstwa
	kierunek:	Malarstwo
	specjalność:	Malarstwo
	poziom:	1. stopnia
	forma:	stacjonarne
	profil:	ogólnoakademicki

SYLABUS

A. Informacje ogólne						
nazwa przedmiotu		Kompozycja i struktury wizualne	kod przedmiotu	M.Ma.I.B5	przynależność do modułu/bloku	Blok Podstawowy
prowadzący		dr Olga Lewicka			e-mail	olga.lewicka@gmx.net
rok	I / II	semestr	1 / 2 / 3 / 4		punkty ECTS	2 + 2 + 2 + 2
typ przedmiotu		obowiązkowy			język wykładowy	polski
liczba godzin		wykłady			suma	180
		ćwiczenia	45 + 45 + 45 + 45			
		warsztaty				
		E-learning				

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
Pozytywny wynik egzaminów wstępnych na kierunek: malarstwo

C. Informacje dotyczące celów przedmiotu
<p>C1 – Student/ka potrafi stosować praktyczną i teoretyczną wiedzę o znaczeniu, sile i działaniu poszczególnych elementów obrazu, precyzyjnie operuje znakiem plastycznym oraz rozumie i wykorzystuje związki zachodzące pomiędzy treścią a formą obrazu.</p> <p>C2 – Student/ka wie, jak tworzyć charakteryzujące się określonymi atrybutami całości kompozycyjne z elementów połączonych relacjami; studentka rozpoznaje związki formalne i procesy kształtujące całość struktury dzieła; potrafi analizować elementy strukturalne dzieł malarskich.</p> <p>C3 – Student/ka zna podstawowe zasady budowy obrazu i wybrane zagadnienia percepcji wzrokowej (rytm, kontrast, złudzenia optyczne, akcenty dominujące, światło, gama, kolor).</p> <p>C4 – Student/ka zna możliwości abstrakcji jako narzędzia do przemyślenia i wyrażenia relacji, struktur (wizualnych, konceptualnych, społecznych, politycznych) oraz stanów (emocjonalnych, materialnych).</p> <p>C5 – Studentka zna i rozumie współczesne znaczenie i historię form abstrakcyjnych (figur geometrycznych, struktur, modułów) w malarstwie i szerzej pojętej kulturze (m.in. architekturze, urbanistyce, projektowaniu przemysłowym).</p> <p>C6 – Student/ka swobodnie i niezależnie wykorzystuje swoją wyobraźnię, intuicję i emocjonalność, realizując własne działania artystyczne, w oparciu o zróżnicowane stylistycznie koncepcje.</p> <p>C7 – Student/ka zna i rozumie relację między teorią a praktyką w odniesieniu do (także własnego) malarstwa i rysunku oraz umie pracować interdyscyplinarnie i w zespole.</p>

D. Efekty uczenia się dla przedmiotu (EK) (opis osiągnięć studenta po ukończeniu przedmiotu)	Efekty kierunkowe	Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poz. 6-8 Pol. Ramy Kwalifikacji wg. Rozporz. MNiSW
WIEDZA: absolwent zna i rozumie		
podstawowe zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia	M1_W02	P6S_WG
podstawowe zagadnienia z zakresu odwzorowywania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie	M1_W03	P6S_WG
podstawowe zagadnienia umożliwiające korzystanie z niezbędnych informacji (książki, filmy,	M1_W05	P6S_WG

nagrania, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób		
fachową terminologię z zakresu sztuk wizualnych	M1_W06	P6S_WG
relację między teorią a praktyką w odniesieniu do malarstwa i rysunku oraz posiada ogólną wiedzę na temat związku między teoretycznymi i praktycznymi aspektami własnego rozwoju artystycznego	M1_W16	P6S_WG
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi		
podejmować samodzielne decyzje w zakresie projektowania i realizacji własnych prac malarskich i rysunkowych	M1_U05	P6S_UW
współpracować z innymi osobami w ramach wspólnych prac i projektów, także o charakterze interdyscyplinarnym	M1_U06	P6S_UO
świadomie korzystać z techniki i technologii w celu osiągnięcia konkretnego efektu artystycznego	M1_U08	P6S_UW
stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój przez samodzielną pracę	M1_U09	P6S_UW P6S_UU
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do		
uczenia się przez całe życie, wykazywania permanentnej aktywności twórczej dla podnoszenia jakości własnej pracy artystycznej i rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do ciągłego uczestnictwa w życiu artystycznym	M1_K01	P6S_UU
do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów	M1_K05	P6S_KK
współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi	M1_K10	P6S_KO

D1. Treści programowe

wykład			ćwiczenia		
typ	Semestr 1	liczba godz	Typ	Semestr 1	liczba godz
	Struktura, kompozycja, forma. Czym jest obraz? Dyskusje w oparciu o wybrane tezy z M.J.T. Mitchella, Wł. Strzemińskiego, P. Mondriana, W. Kandinskiego, E. Panofsky'ego, G. Didi-Hubermana, H. Damischa, Th. W. Adorno)	6		1) Strukturalne analizy wybranych i zaproponowanych przez studentów obrazów malarskich: a) sprzed XIX wieku, b) modernistycznych, c) współczesnych. 2) Szkice malarsko-rysunkowe z różnymi rodzajami kompozycji (otwartą, zamkniętą, dynamiczną itd.), z wykorzystaniem modułów, powtarzalności, multiplikacji.	6
	Neurofizjologiczne podstawy ludzkiej percepcji wzrokowej. Perspektywa posthumanistyczna, postinternetowa, postmedytacyjna. Wykłady i dyskusje w oparciu o wybrane fragmenty książek F. Vareli/H. Maturany, R. Arnheima, R. Krauss, Bruno Latoura, M. Serresa.	6		1) Analiza konstrukcji złudzeń optycznych; analiza złudzeń optycznych znanych z psychologii, kultury popularnej i historii sztuki; własne konstrukcje iluzji przestrzeni za pomocą linii, ew. także koloru i waloru. 2) Organizacja przestrzeni za pomocą logicznych struktur wizualnych: kompozycje z gotowymi strukturami określającymi przestrzeń (mapy, rzuty architektoniczne); wpisywanie własnej emocjonalności w istniejącą strukturę (i odwrotnie: wpisywanie/narzucanie na obraz cudzej emocjonalności własnej, porządkującej struktury). 3) Kompozycje modułowe z materiałami znalezionymi, połączone z analizą struktury materiału; kolaż; ślad/odbicie; frotaż.	6
	Czym jest i co może kolor? Dyskusje o świetle i kolorze w oparciu o tezy M. Rzepińskiej, W. Kandinskiego, P. Mondriana, J. Gage'a, J.W. Goethego.	3		Szkice malarskie z wykorzystaniem plamy (bez kreski lub z zanikającą kreską), efektów świetlnych i laserunków; praca z różnymi rodzajami farb (olej, akryl, akwarela, pastel). Analiza wybranych przykładów z historii sztuki. Inspiracje kulturą popularną i science-fiction.	4

	<p>Czym jest i co może abstrakcja? Abstrakcja jako możliwość dostrzeżenia i doświadczenia relacji i zależności niedostępnych wzrokowi. Historia form abstrakcyjnych w sztuce, kulturze, nauce: alchemia – medytacja – globalizacja – digitalizacja. Ornament. Możliwe współczesne zastosowania form abstrakcyjnych w malarstwie. Prezentacje i dyskusje w oparciu o fragmenty z katalogu „Painting 2.0”, katalogu „On the Spiritual in Art. Abstract Painting 1895-1985”, Marcela Duchampa.</p>	7	<p>1) Szkice kompozycyjne z figurami geometrycznymi; szkice kompozycyjne z symbolami wizualnymi; wykorzystanie semantyki figur geometrycznych i symboli wizualnych. 2) Szkice z wykorzystaniem ornamentu. Analiza aktualnych prac malarskich. Które wykorzystują ornament. Przekształcanie obrazu malarskiego w ornament i ornament w obraz malarski (np. Kerstin Brätsch/KAYA, Christopher Wool, Silke Otto Knapp, Agnes Martin, Frank Stella) 3) Szkice wychodzące od abstrakcyjnych pojęć wykorzystywanych w psychologii, logice, matematyce, bio-fizyce, geografii, geologii: nie ich wizualizacja, lecz skonstruowanie możliwości ich doświadczenia/odczucia za pomocą obrazu (np. ciężar, bliskość, niebezpieczeństwo, kontrola, współzależność, multiplikacja, podział, nieobliczalność, relacja, przenikanie, depresja, transformacja, migracja, ewolucja, refleksja, formacja, granica).</p>	7
	Semestr 2		Semestr 2	
	Dyskusje równoległe do realizacji zadań, poszerzające i/lub pogłębiające rozpoczęte w 1. semestrze tematy.	15	<p>Realizacja 2 obrazów malarskich, będących próbami abstrakcyjnego wizualnego pojęcia 2 procesów (do wyboru), aktualnie żywo dyskutowanych w nauce, polityce i sztuce: kontrola transformacja emancypacja migracja</p> <p>Obrazy mogą być wykonane dowolną techniką malarską i/lub rysunkową, adekwatną wobec poruszanych kwestii; przy realizacji obrazów studenci i studentki wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w 1. semestrze. Obrazy nie mają być ilustracjami lub dokumentacjami wybranych procesów, lecz umożliwiać ich doświadczenie, wyobrażenie, rozumienie.</p>	30

Uwaga: Realizowany program dydaktyczny zbudowany jest w oparciu o spiralną zasadę stopniowania złożoności i trudności. Każde kolejne zadanie na każdym kolejnym semestrze łączy w sobie problematykę poprzedniego i poszerza ją o nowe zagadnienia. Metodą pracy ze studentami jest indywidualny i grupowy system dyskusji, wspierany prezentacjami i wykładami, dotyczącymi wybranych problemów teoretycznych.

D2. Powiązanie z badaniami naukowymi/artystycznymi

Temat zadania badawczego/nazwa projektu:

1) Temat ogólnego zadania badawczego, wynikającego z programu Pracowni:

Materiał – Postawa – Proces

Badania sposobów i możliwości obrazowania, które wynikają z trzech, warunkujących się wzajemnie problemów i aspektów współczesnej kultury oraz pracy artystycznej:

- a) badania kontekstu i znaczenia **materiału** oraz możliwości jego zastosowania w sztuce oraz projektowaniu, w tym materiału malarskiego i tradycji malarskiego obrazowania, przede wszystkim w kontekście globalnej digitalizacji;
- b) badania i analiza sposobów manifestowania swojej własnej i niepowtarzalnej **postawy** artystycznej w starciu ze współczesnością oraz w pracy z danym materiałem; analiza istniejących i możliwych postaw artystycznych w szerszym kontekście filozofii, kulturoznawstwa, teorii i historii sztuki, socjologii;
- c) badania procesu twórczego i analiza sposobów, w jakie dzieło sztuki staje się wynikiem indywidualnego **procesu** myślenia, działania i produkcji w systemie (post)kapitalistycznym; analiza możliwości każdorazowego zaznaczania śladów owego procesu w ostatecznej, oddanej do rąk publiczności formie danego dzieła sztuki.

Sposób zapewnienia udziału studentów w prowadzonych badaniach:

- realizowanie przez studentów prac powiązanych z tematyką badań,
- powiązanie tematyki prac dyplomowych z tematyką prowadzonych badań,
- udział studentów w dyskusjach oraz moderacjach dyskusji
- udział studentów w spotkaniach z artystami i kuratorami
- udział studentów w przeglądach i wspólnych analizach procesów twórczych,
- podejmowanie przez studentów działań wystawienniczych w przestrzeniach zewnętrznych, poza Akademią Sztuki,
- udział studentów w cyklicznych wystawach Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów,
- udział studentów w wykładach i seminariach
- powiązanie programu kształcenia z prowadzonymi badaniami i projektami artystycznymi.

E1. Literatura obowiązkowa

Co roku koncyptowany nowy program dyskusyjny i odpowiednia do niego bibliografia.

Poniżej przedstawiona jest jedynie bibliografia podstawowa, obowiązująca niezależnie od zmienianego co roku programu dyskusyjnego:

1. Charles Harrison & Paul Wood (eds.): Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, Cambridge 2003.
2. Wybrane aktualne teksty krytyczne z czasopism o kulturze wizualnej (Texte zur Kunst, October, Parkett, Art in America, Artforum, Krytyka Polityczna itp.)

E2. Literatura uzupełniająca

F. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki i warunki zaliczenia przedmiotu						
Warunki zaliczenia				Warunki egzaminu		
aktywne uczestnictwo w zajęciach – 40 % terminowe przygotowanie krótkich prac pisemnych i wystąpień ustnych – 60 %				ustna wypowiedź na zadany przez egzaminatora temat – 100 %		
Inne:						
ocena celująca	ocena bardzo dobra	ocena dobra plus	ocena dobra	ocena dostateczna plus	ocena dostateczna	ocena niedostateczna

G. Nakład pracy studenta

Forma aktywności	średnia liczba godzin
godziny kontaktowe z nauczycielem	45 + 45 + 45 + 45
przygotowanie do zajęć	6 + 6 + 6 + 6
opracowanie materiału po zajęciach	2 + 2 + 2 + 2
konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie	3 + 3 + 3 + 3

przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania	4 + 4 + 4 + 4
suma godzin	60 + 60 + 60 + 60
liczba punktów ECTS	2 + 2 + 2 + 2

.....
Podpis Autora treści sylabusu

.....
Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie

.....
Podpis Przewodniczącego Rady Programowej

.....
Data sporządzenia sylabusu