

Katedra Kształcenia I i II roku

Pracownia Teorii i Eksperymentu

cele dydaktyczne (opis przedmiotu, treści programowe);

Zajęcie dla I i II roku prowadzone przez Pracownię Teorii i Eksperymentu mają na celu:

Na pierwszym etapie (I rok) ukazanie dziejów sztuki i prezentację metod nauk o sztuce jako wprowadzenia do historii zjawisk kulturowych i artystycznych, ich migracji, przemian ukazywanych na osiach czasu. Materiał obejmuje prezentację migracji kultur of okresu paleolitu do współczesności.

Na drugim etapie (II rok) wprowadzenie do teorii percepcji z elementami historii form artystycznych , ukazujące w jaki sposób percypowane i interpretowane są tzw. bodźce wizualne, wykorzystywane przez artystów od starożytności do współczesności.

Treści programowe dla I roku obejmują:

Wprowadzenie do zajęć: Początki „obrazu”, miejsca, formy, założenia przestrzenne: od neolitu do ok. III tysiąclecia przed Chr. Afryka, Euroazja Kultury na terenie Żyźnego Półksiężyca Starożytny Egipt Kultury na terenie żyźnego półksiężyca cd. Mezopotamia i Egipt
Indie starożytne, Ariowie, Sanskryt
buddyzm
Dawne i nowe Chiny
Starożytna Grecja i Rzym
Chrześcijaństwo i sztuka cz. 1
Chrześcijaństwo i sztuka cz. 2
Bizancjum
Islam
Ikonoklazmy
Wędrowki ludów i kultur na terenie Europy V-IX w. cz. 1
Wędrowki ludów i kultur na terenie Europy V-IX w. cz.2
Europejskie wieki średnie
Wielkie odkrycia i wyprawy , początki nowożytności w Europie
Nauka w Europie
Sztuka Europy XV-XVII w. cz. 1
Kolekcje sztuki i nauki
Japonia i japonizmy
Oświecenie
Kolonializm i rewolucje przemysłowe

Wystawy światowe jako obraz przemian
XIX w. - od postawy romantycznej do nowych koncepcji przestrzeni i czasu pocz. XX w.
Modernizmy
Awangardy
Historia robotyzacji
Kultura cyfrowa

Organizowane są regularnie (raz w miesiącu) wyjścia do muzeów i galerii, gdzie prowadzone są ćwiczenia i realizowane zadania opisowe (w tym strefy eksperymentu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny).

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z elementami ćwiczeń (rysunkowych, pisemnych, interpretacyjnych - dyskusja) oraz wykładów z ćwiczeniami obejmujących tzw. Słownik pojęć.

Studenci wykonują w trakcie zajęć rysunkowe i opisowe ćwiczenia. Do zaliczenia semestru konieczne jest wykonanie przynajmniej 75 % prowadzonych ćwiczeń (zazwyczaj trzech z czterech realizowanych), udział w dyskusjach (obecność na zajęciach) oraz zaliczenie testu sprawdzającego rozumienie i wykorzystanie omawianych pojęć.

Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć (realizacja ćwiczeń, udział w dyskusjach), znajomość pojęć i terminów, umiejętność dopasowania określonych zjawisk artystycznych do kręgów kulturowych i okresów powstania, przeczytanie wskazanych pozycji literatury.

Treści programowe dla II roku obejmują:

Zagadnienia omówione na I roku rozwijane są pod innym kątem - na II roku dzieje sztuki pokazywane są jako dzieje zmian i dzieje tradycji obrazowania i postrzegania obrazu (w najszerszym pojęciu).

Wprowadzenie (pojęcie postrzegania)
Fizjologiczne podstawy percepcji - jak mózg widzi i słyszy
Mechanizmy postrzegania
Historia teorii percepcji
Podstawy neuropercepcji
Bodźce artystyczne
Dzieje iluzji
Dzieje obrazowania przestrzeni . Perspektywa i perspektywy.
Leonarda da Vinci teoria postrzegania
Leonardiana w kolekcjach polskich
Podwójne widzenie
Camera obscura i camera lucida. Widzenie jednooczne.

Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego
Wprowadzenie do teorii koloru
Historia teorii koloru. Kolor w grafice
Dzieje koloru w filozofii i naukach
Psychologia i fizjologia barwy w XVI -XVIII w. wg. artystów
Nazewnictwo barw (nomenklatura historyczna i metody identyfikacji barw w dziejach druku)
Synestezja 1
Synestezja 2
Koloryzmy jako nurty artystyczne
Kolor w projektowaniu ekspozycji /wystawy

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z elementami ćwiczeń rysunkowych, pisemnych, interpretacyjnych - dyskusja, a także oraz wykładów z ćwiczeniami obejmujących tzw. Słownik pojęć.

Studenci wykonują w trakcie zajęć rysunkowe i opisowe ćwiczenia. Do zaliczenia semestru konieczne jest wykonanie przynajmniej 75 % prowadzonych ćwiczeń (zazwyczaj trzech z czterech realizowanych), udział w dyskusjach (obecność na zajęciach) oraz zaliczenie testu sprawdzającego rozumienie i wykorzystanie omawianych pojęć.

Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć (realizacja ćwiczeń, udział w dyskusjach), znajomość pojęć i terminów, umiejętność dopasowania określonych zjawisk artystycznych do kręgów kulturowych i okresów powstania, przeczytanie wskazanych pozycji literatury.

Katedra Kształcenia III-V roku

Pracownia Teorii i Eksperymentu

Celem kształcenia od III do V roku jest wskazanie, jak procesy artystyczne i teoretyczne w historii sztuki mogą być rozumiane (teorie znaku i symbolu), interpretowane i stosowane do własnej twórczości oraz jak własna twórczość młodych artystów może być prezentowana i pokazywana zgodnie z koncepcją dzieła, procesami odbioru i interpretacji.

Treści programowe dla III roku

Wprowadzenie do metod pracy na zajęciach
Fizjologiczne podstawy percepcji - jak mózg rozumie znaczenia
Narodziny liter wg Themersonów
Pismo w kulturach świata
Rozpowszechnienie znaku - księga, rulon,
<i>Imię Róży</i> film wg. scenariusza U. Eco - jako „znaczenie księgi”

Semantyka i semiologia 1
Semantyka i semiologia 2
Technologia magii jako formy znaków
Religie i znaki/ narodziny symbolu
Lech Majewski: Młyn i krzyż
Symbole i ich interpretacja / czy można czytać obrazy symboliczne
Desymbolizacja, implozja znaczeń
Tadeusz Kantor i znaki w teatrze 2 poł. XX w.
<i>Biblia pauperum</i>
Hermeneutyka i rozumienie sztuki
Psychoanalityczna wykładnia obrazu / Freud i surrealizm
Archetypy i symbole
Jung i Fromm
Czy obraz może nie znaczyć / symbolika barwy
Jean Baudrillard i utrata znaczeń
Andy Warhol i zmiany znaczeń
Semantyka przestrzeni - współczesna architektura znaczeń
Teoria gestu
Pojęcie komunikacji wizualnej
Wojny obrazowe
Dzieje komiksu

Podobnie jak w wypadku zajęć dla I i II roku zajęcia prowadzone są w formie wykładów z elementami ćwiczeń rysunkowych, pisemnych, interpretacyjnych - dyskusji.

Studenci wykonują w trakcie zajęć rysunkowe i opisowe ćwiczenia. Do zaliczenia semestru konieczne jest wykonanie przynajmniej 75 % prowadzonych ćwiczeń (zazwyczaj trzech z czterech realizowanych), udział w dyskusjach (obecność na zajęciach) oraz zaliczenie testu sprawdzającego rozumienie i wykorzystanie omawianych pojęć.

Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć (realizacja ćwiczeń, udział w dyskusjach), znajomość pojęć i terminów, umiejętność dopasowania określonych zjawisk artystycznych do kręgów kulturowych i okresów powstania, przeczytanie wskazanych pozycji literatury.

Treści programowe dla IV roku

Treści programowe dla V roku

Zajęcia z zakresu teorii ze studentami V roku mają na celu przygotowanie do napisania koncepcji i zrealizowania teoretycznej pracy dyplomowej i mają charakter seminaryjny.

W semestrze zimowym uzupełniane są wykładami i prelekcjami, których treści mają związek z wcześniej rozpoznanymi zakresami zainteresowań dyplomatów.

Ogólne hasło zajęć w semestrze zimowym brzmi „Sposoby i metody prezentacji sztuki współczesnej” i poświęcone jest przykładowym pokazom zrealizowanym w muzeach i galeriach na całym świecie. Wiodące tematy to:

Prezentacja działań performatywnych i konceptualnych

Nowe interpretacje sztuki dawnej

Przestrzenia kontemplacji jako przestrzenie sztuki

Architektura muzeów i galerii jako forma rzeźbiarska

Ekosztuka - granice twórczości.

W semestrze letnim zajęcia mają charakter zintensyfikowanych konsultacji indywidualnych, poświęconych powstającym dyplomowym pracom teoretycznym. Studenci prezentują swoje koncepcje i prowadzą dyskusje nt. formy pokazywania swoich działań.

Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć (realizacja ćwiczeń, udział w dyskusjach), terminowe przygotowanie konspektu pracy, przeczytanie wskazanych pozycji literatury, postępy w realizacji pracy dyplomowej.

Forma teoretycznej pracy dyplomowej jest przedmiotem uzgodnienia między prowadzącym a studentami i zależy od tego, w jakim stopniu praca teoretyczna jest powiązana z dyplomem w pracowniach artystycznych lub projektowych.