

KARTA KURSU

NAZWA	Pracownia rzeźby B: Grupa GL02		
NAZWA W J. ANG.	<i>Sculpture A</i>		
KOD		PUNKTACJA ECTS*	3
<u>KOORDYNATOR</u>	dr Dorota Hadrian	<u>ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY</u>	

OPIS KURSU (Cele kształcenia)

Pracownia jest miejscem, w którym dokonuje się wzrost świadomości i umiejętności artystycznych studentów. To przestrzeń, w której studentki i studenci mogą doświadczać, a samo doświadczenie traktować jako proces twórczy i na odwrót.

Celem proponowanych zajęć jest zafascynowanie młodych ludzi dialogiem między materią a ich zaciekawieniem. Studiowana rzeczywistość jest punktem wyjścia do rzeźbiarskich interpretacji, a pojawiające się pytania mogą stanowić preteksty do kolejnych działań artystycznych.

Pierwszym krokiem w kierunku jakichkolwiek działań w przestrzeni trójwymiarowej jest nauka i próba zrozumienia zasad funkcjonowania form trójwymiarowych w środowisku trzech wymiarów metrycznych i czasu. Nauczanie tego zagadnienia opieram na analizie Oskara Hansena i jego publikacji pt. „Forma rzeźbiarska-zagadnienia wybrane”. Świadomość zasad widzenia i odczuwania działania form pomaga formułować trójwymiarowe kompozycje rzeźbiarskie i operować przestrzenią wokół. Umiejętność organizowania rytmów, harmonii formy, proporcji, ciężarów i świadomego postępowania się treściami jakie niesie w sobie sama forma. Studentki i studenci w praktyce ćwiczą swoje umiejętności w uzyskiwaniu konkretnej formy w przestrzeni, zbliżenie kształtu do kształtu, bryły do bryły, całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej.

Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz realizację w wybranym materiale.

1. Pierwszym ćwiczeniem jest zadanie rysunkowe. Realizacja cyklu szkiców, których tematem jest studium dłoni i stóp. Szkice mają być wykonane w różnych technikach z naciskiem położonym na próbę uchwycenia przestrzeni i brył. Studenci zaczynają pracę od studium, czyli wiernego realistycznego rysunku opartego na obserwacji, następnie szkice mają ewoluować w stronę uproszczeń na rzecz zdecydowanych układów prostych brył.

2. Drugie ćwiczenie to realizacja kompozycji rzeźbiarskiej, której tematem ma być gest (dłoni lub stóp), któremu może towarzyszyć wybrany przedmiot. Zadanie ma być doświadczeniem pracy w przestrzeni, polegające na rzeźbiarskim, pełnoplastycznym działaniu i stworzeniu kompozycji dynamicznej.

Proces rzeźbiarski polega na poszukiwaniu i określaniu form trójwymiarowych poprzez dokładanie i odejmowanie gliny, a także badanie relacji między bryłami-elementami kompozycji, Studenci przy realizacji tego zadania, w sposób doświadczalny rozważają wszelkie pojęcia formalne związane z zagadnieniem rzeźby jak: dynamika/statyka kompozycji, rytm, ciężar, napięcie formy, struktura, ażur, kontrast, dopełnienie, wyraz formy itd. Ćwiczenie jest okazją do doskonalenia umiejętności warsztatowych i technologicznych (wykonanie konstrukcji rzeźbiarskiej, nakładanie gliny, przygotowanie i poznawanie podstawowego stanowiska pracy rzeźbiarza, Studentki i studenci rozwijają swoje umiejętności związane z obserwacją i analizą zależności i wzajemnego oddziaływania na siebie brył/form, świadomie komponują przestrzeń.

3. TRZECIE zadanie WIZUALIZACJA.

Studentki i Studenci wybiorą miejsce w przestrzeni publicznej, sporządzą jego dokumentację fotograficzną oraz posługując się planami miejskimi lub Google Earth dokonają analizy wybranego miejsca pod względem założenia urbanistycznego (kierunki, osie komunikacyjne) a następnie w logiczny i uzasadniony sposób zakomponują w tej przestrzeni za pomocą programów graficznych wykonaną na zajęciach realizację rzeźbiarską (plan z góry, widoki z różnych stron).

Oprócz ćwiczenia praktycznego studenci zapoznają się z historią i rozwojem rzeźby szczególnie z realizacjami artystów działających w przestrzeni publicznej.

Literatura:

Oskar Hansen „Forma Rzeźbiarska zagadnienia wybrane”, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych.

Cele kształcenia

- zapoznanie się z podstawą języka plastycznego w aspekcie teoretycznym i praktycznym z naciskiem na rzeźbę i przestrzeń (kompozycja, forma, bryła, faktura, ażur, ciężar, symetria, asymetria, harmonia, kontrast, napięcie)
- umiejętność posługiwania się ww. pojęciami podczas rozmów i korekt
- umiejętność budowania konstrukcji pod realizacje rzeźbiarskie
- zapoznanie się z techniką rzeźbiarską poprzez dodawanie i odejmowanie materiału w glinie
- praktyczne poznanie techniki odlewania rzeźby w gipsie
- omówienie innych technologii odlewów
- rozwijanie umiejętności manualnych i myślenia przestrzennego
- próby poszukiwania indywidualnych rozwiązań formalnych
- umiejętność samodzielnego podejmowania
- znajomość materiałów rzeźbiarskich ich specyfikacji i jakości artystycznej
- znajomość rozwoju rzeźby figuratywnej w sztuce na podstawie realizacji rzeźbiarskich najwybitniejszych twórców.

Surrealizm

Juan Miro
Salwador Dali

Constantin Brancusi
Henry Moore
Alina Szapocznikow

Ekspresjonizm Abstrakcjonistyczny

Alexander Calder
Louise Bourgeois

Pop Art

Roy Lichtenstein
Robert Rauschenberg
Andy Warhol
Claes Oldenburg

Minimalizm

Tony Smith
Donald Judd
Robert Morris
Anthony Caro
Richard Serra

Postminimalizm

Eva Hesse

Bruce Nauman

Magdalena Abakanowicz

Powrót figuratyizmu

George Segal

Kiki Smith

Niki de Saint Phalle

Hiperrealizm

Duane Hanson

Ron Mueck

Cattelan

Jeff Koons

David Cerny

Polska Sztuka Krytyczna

<https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-krytyczna-wybrane-zagadnienia>

Paweł Althamer

Anna Baumgart

Marta Deskur

Katarzyna Górna

Grzegorz Klaman

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Dorota Nieznalska

Joanna Rajkowska

Alicja Żebrowska

Artur Żmijewski

WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA

Podstawowa wiedza plastyczna

UMIĘTNOŚCI	Podstawowe zdolności manualne
KURSY	

EFEKTY KSZTAŁCENIA

	Efekt kształcenia dla kursu	Efekty kształcenia dla kierunku
WIEDZA	W 1 wiedza z zakresu podstawowych terminów i nazewnictwa w dziedzinie rzeźby	K_W01
	W 2 wiedza o technice budowania formy przestrzennej, materiałach rzeźbiarskich i plastycznych oraz różnych technikach rzeźbiarskich	K_W03
	W 3 wiedza o komponowaniu i projektowaniu bryły przestrzennej i płaskorzeźbionej	K_W04
	W 4 wiedza z dziedziny historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rzeźby od renesansu po XXI w na podstawie wybranych dzieł sztuki	K_W02

	Efekt kształcenia dla kursu	Efekty kształcenia dla kierunku
--	-----------------------------	---------------------------------

UMIEJĘTNOŚCI	U 1 potrafi obserwować naturę i interpretować ją plastycznymi środkami rzeźbiarskimi,	K_U01
	U 2 nabywa podstawowej sprawności w komponowaniu form przestrzennych, uczy się wycucia proporcji, określenia kształtów i kierunków brył, stosowania odpowiednich ciężarów i rozwiązań formalnych	K_U02
	U 3 umie korzystać z dostępnych materiałów rzeźbiarskich	K_U02
	U 4 umie i rozumie powiązanie pomiędzy działaniami plastycznymi, rzeźbiarskimi a wyrażaniem treści znaczeniowych.	K_U01

	Efekt kształcenia dla kursu	Efekty kształcenia dla kierunku
KOMPETENCJE SPOŁECZNE	K 1 odkrywa własną, indywidualną postawę artystyczną	K_K01
	K2 nabywa umiejętności doboru środków i podejmowania decyzji artystycznych	K_K02
	K 3 poprzez pogłębianie wiedzy teoretycznej uczy się oceniać i krytykować dzieła artystyczne, a także swoje działania twórcze	K_K03

ORGANIZACJA								
FORMA ZAJĘĆ	WYKŁAD (W)	ZAJĘCIA W GRUPACH						
		<u>A</u>	<u>K</u>	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>P</u>	<u>EL</u>	
LICZBA GODZIN				40				

OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

- ćwiczenia poprzedzone wykładem i prezentacją przygotowaną przez prowadzącego
- omówienie funkcjonowania pracowni rzeźby, sprzętu, materiałów, zagadnień technicznych
- indywidualne i grupowe korekty
- dokumentacja fotograficzna prac
- rozmowy na temat aktualnych wydarzeń artystycznych

FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

	E - lea rni ng	Gr y dy da kt yc zn e	Ć wi cz en ia w sz ko le	Zaj ęci a ter en o w e	Pr ac a la bo rat or yj na	Pr oj ek t in dy wi du al ny	Pr oj ek t gr up o wy	Ud zia łw dy sk usj i	Re fer at	Pr ac a pis e m na (es ej)	Eg za mi n us tn y	Eg za mi n pis e m ny	Ko re kty , in ne
W1					x	x		x					x
W2						x							x
W3						x							
W4					x	x							
U1, U2, U3					x	x							
K1					x	x		x					
K2, K3						x		x					x

OCENA	Ocena realizacji ćwiczenia przez studentkę, studenta pod względem zaangażowania w projekt oraz efekt końcowy, obecność na zajęciach, realizacja prac domowych.
-------	--

UWAGI	
-------	--

TREŚCI MERYTORYCZNE (wykaz tematów)

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ

1. „Sculpture. From Antiquity to the Present Day” Taschen GmbH Koln 2006
2. „Rzeźba dzisiaj 2. Sztuka w przestrzeni publicznej”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2018
3. „Rzeźba. Dzieje teoretyczne”, Maria Anna Potocka, Kraków 2002
4. „Sculpture Today”, Judith Colins, Phaidon 2014
5. „Sztuka po końcu sztuki” Grzegorz Dziamski, Galeria Miejska Arsenał
6. „Forma rzeźbiarska zagadnienia wybrane”, Oskar Hansen, CBWA

WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi	Wykład	
	Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium)	35
	Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym	5
liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi	Lektura w ramach przygotowania do zajęć	5
	Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu	
	Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)	20
	Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	10
Ogółem bilans czasu pracy		80
Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika		3