KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu	0212.3.EDUP2.E.MKIIA	
Nazwa **przedmiotu w języku**	polskim	Magisterska pracownia projektowa - książka i ilustracja artystyczna Master design studio - book and artistic illustration
angielskim

1. **USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW**

1.1. Kierunek studiów	Sztuki plastyczne
1.2. Forma studiów	stacjonarne
1.3. Poziom studiów	II stopnia magisterskie
1.4. Profil studiów	ogólnoakademicki
1.5. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu	dr Wojciech Domagalski
1.6. Kontakt	wojciech.domagalski@ujk.edu.pl

1. **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU**

2.1. Język wykładowy	**polski**
2.2. Wymagania wstępne*	kwalifikacja na II rok studiów magisterskich

1. **SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU**

* 1. **Forma zajęć**		Ćwiczenia artystyczne
* 1. **Miejsce realizacji zajęć**		Sala ćwiczeniowa
* 1. **Forma zaliczenia zajęć**		zaliczenie z oceną po 1 semestrze, egzamin po 2 semestrze
* 1. **Metody dydaktyczne**		Podające: objaśnienie, wykład Problemowe: dyskusja Praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, udział w konkursach projektowych Oglądowe: pokaz intermedialny Inne metody kształcenia wykraczające poza standardową ofertę: udział w okazjonalnych warsztatach, wewnętrznych i zewnętrznych konkursach
* 1. **Wykaz literatury**	**podstawowa**	Leon Urbański, Ewa Repucho,"Nie robię sztuki, pomagam czytać": poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki, Roczniki Biblioteczne: organ naukowy bibliotek szkół wyższych, 2009 Książka i ilustracja: ogólnopolska wystawa prac członków Związku Polskich Artystów Plastyków: Warszawa - "Zachęta", wrzesień - październik 1951 / Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Związek Polskich Artystów Plastyków, 1951 Łubocki Jakub Maciej, SZTUKA WYDAWNICZA — CZYM JEST I JAK JĄ ROZUMIEĆ? PROLEGOMENA DO PODSTAW KONCEPCYJNYCH KOLEKCJONERSTWA SZTUKI WYDAWNICZEJ WE WROCŁAWIU, Roczniki Biblioteczne,2022
uzupełniająca	Dorota Folga Januszewska, Wojciech Domagalski: plakaty, BoSz, 2024Elżbieta Dzikowska, Wywiady z mistrzami grafiki, Rosikon Press, 2011

1. **CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ**

* 1. **Cele przedmiotu *(z uwzględnieniem formy zajęć)***   **C1 - Wiedza:** Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania książki i ilustracji artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między formą wizualną a treścią, zasad kompozycji edytorskiej, typografii, narracji graficznej oraz współczesnych kontekstów kulturowych i artystycznych związanych z książką jako medium autorskiej wypowiedzi. **C2 - Umiejętności:** Student potrafi samodzielnie projektować i realizować autorskie publikacje artystyczne, łącząc ilustrację, tekst i elementy typografii w spójną koncepcję edytorską. Umie świadomie posługiwać się środkami wyrazu plastycznego i narracyjnego, dobierać odpowiednie techniki oraz formy prezentacji, a także rozwijać i komunikować własne idee projektowe. **C3 – Kompetencje społeczne:** Student rozwija umiejętność **samodzielnej pracy twórczej** oraz **odpowiedzialnego podejmowania decyzji projektowych**, wykazuje **świadomość kulturowego i społecznego znaczenia książki i ilustracji** jako form wypowiedzi artystycznej. Potrafi **krytycznie analizować własne działania,** prezentować efekty pracy w kontekście publicznym oraz aktywnie uczestniczyć w **dyskusji twórczej i współpracy zespołowej**w środowisku artystycznym i wydawniczym.
* 1. **Treści programowe *(z uwzględnieniem formy zajęć)***   Przedmiot koncentruje się na **opracowaniu autorskiego projektu książki lub publikacji ilustrowanej**o charakterze artystycznym. Studenci rozwijają własną koncepcję twórczą, łącząc **ilustrację, tekst i projekt edytorski** w spójną całość. Zajęcia obejmują: analizę relacji między **obrazem a tekstem**, eksperymenty z **formą książki i kompozycją ilustracyjną**, pracę nad **strukturą narracyjną i estetyką typografii**, rozwój indywidualnego **języka wizualnego**, konsultacje koncepcji oraz przeglądy kolejnych etapów projektu. Efektem końcowym jest **kompletny projekt książki artystycznej lub ilustrowanej**, gotowy do prezentacji lub publikacji.

* 1. **Przedmiotowe efekty uczenia się**

Efekt	**Student, który zaliczył przedmiot**	**Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się**
w zakresie **WIEDZY:**		
W01	Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych obszarów sztuk plastycznych, w tym klasycznych i współczesnych mediów wykorzystywanych w ilustracji i projektowaniu książki artystycznej, rozumie ich funkcje, konteksty kulturowe oraz możliwości twórcze i komunikacyjne.	EDUP1A_W01
W02	Posiada rozszerzoną wiedzę na temat historycznych, kulturowych i społecznych kontekstów sztuk plastycznych, w szczególności w odniesieniu do książki i ilustracji artystycznej, oraz rozumie ich powiązania z wybranymi obszarami współczesnego życia, takimi jak edukacja, komunikacja wizualna czy dyskurs społeczny.	EDUP2A_W02
W03	Zna zasady tworzenia oryginalnych prac artystycznych i projektowych w obszarze książki i ilustracji artystycznej, uwzględniając przemiany stylistyczne, tradycje twórcze i technologiczne, a także rozwój narzędzi i mediów właściwych dla współczesnej praktyki artysty plastyka.	EDUP2A_W03
W04	Wykazuje znajomość i zrozumienie wzajemnych relacji między teoretycznymi założeniami a praktyką twórczą w obszarze książki i ilustracji artystycznej oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę w rozwijaniu własnych koncepcji i działań artystycznych.	EDUP2A_W04
W05	Zna i rozumie wzorce oraz mechanizmy leżące u podstaw kreacji artystycznej, co umożliwia mu świadome kształtowanie własnego języka wypowiedzi i rozwijanie niezależnych, oryginalnych koncepcji artystycznych w obszarze książki i ilustracji.	EDUP2A_W05
w zakresie **UMIEJĘTNOŚCI:**		
U01	Potrafi wykorzystywać rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia i realizowania autorskich, oryginalnych koncepcji plastycznych w obszarze książki i ilustracji artystycznej, łącząc elementy sztuk pięknych i projektowych w spójną wypowiedź twórczą.	EDUP2A_U01
U02	Potrafi samodzielnie tworzyć realizacje artystyczne i projektowe w obszarze książki i ilustracji artystycznej, dostosowując środki wyrazu do własnych predyspozycji, zainteresowań i motywacji twórczych.	EDUP2A_U02
U03	Potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące tworzenia koncepcji oraz realizacji różnorodnych prac artystycznych i projektowych w zakresie książki i ilustracji artystycznej, kierując się świadomym wyborem środków wyrazu i spójną wizją twórczą.	EDUP2A_U03
U04	Potrafi świadomie projektować i realizować prace artystyczne w obszarze książki i ilustracji, przewidując ich potencjalne efekty estetyczne, społeczne oraz prawne, a także dostosowując formę wypowiedzi do kontekstu i odbiorcy.	EDUP2A_U04
U05	Potrafi wykorzystywać zaawansowane umiejętności warsztatowe w realizacji własnych prac artystycznych i projektowych z zakresu książki i ilustracji artystycznej oraz stosować efektywne techniki doskonalenia tych umiejętności w ramach samodzielnej pracy twórczej.	EDUP2A_U06
U05	Potrafi wykorzystywać wzorce i mechanizmy twórcze leżące u podstaw kreacji artystycznej, co pozwala mu na swobodną i niezależną realizację autorskich wypowiedzi w formie książki i ilustracji artystycznej.	EDUP2A_U07
U07	Potrafi odpowiedzialnie przygotować i przeprowadzić publiczne prezentacje własnych prac artystycznych, samodzielnie organizując projekty takie jak wystawy, warsztaty czy działania promocyjne, z uwzględnieniem odbiorcy oraz skutecznej komunikacji z publicznością.	EDUP2A_U10
U08	Potrafi stosować odpowiednie formy zachowań w trakcie publicznych prezentacji własnych dokonań artystycznych oraz samodzielnie organizować różnorodne formy projektów, takie jak wystawy, warsztaty twórcze czy prezentacje autorskie, dostosowując je do kontekstu i odbiorców.	EDUP2A_U11
w zakresie **KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:**		
K01	Wykazuje świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować i wspierać innych w rozwijaniu umiejętności twórczych, organizując procesy sprzyjające kształtowaniu ekspresji artystycznej i kreacji w obszarze książki i ilustracji artystycznej.	EDUP1A_K01
K02	Potrafi samodzielnie integrować zdobytą wiedzę i umiejętności, podejmując w sposób zorganizowany nowe, złożone działania twórcze w obszarze książki i ilustracji artystycznej, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji lub zasobów.	EDUP2A_K02
K03	Potrafi świadomie i w oparciu o własne doświadczenie wykorzystywać mechanizmy psychologiczne wspierające proces twórczy, skutecznie stosując je w realizacji projektów i inicjatyw o charakterze kulturalno-artystycznym w obszarze książki i ilustracji artystycznej.	EDUP2A_K03
K04	Potrafi dokonywać świadomej i rzetelnej samooceny własnych działań twórczych oraz formułować konstruktywną krytykę wobec prac innych osób, wspierając rozwój artystyczny w duchu dialogu i wzajemnego szacunku.	EDUP2A_K04
K05	Wypełnia świadomie rolę artysty plastyka, podejmując refleksję nad społecznymi, kulturowymi, naukowymi i etycznymi aspektami pracy twórczej oraz potrafi efektywnie komunikować jej założenia i efekty, inicjując działania w przestrzeni społecznej i prezentując złożone koncepcje w przystępnej formie, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.	EDUP2A_K05
K06	Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi świadomie zarządzać zasobami własności intelektualnej w kontekście realizacji projektów z zakresu książki i ilustracji artystycznej.	EDUP2A_K06

* 1. **Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się**			
Efekty przedmiotowe ***(symbol)***	**Sposób weryfikacji (+/-)**		
Aktywność na zajęciach	**Praca własna**	**Inne *(****udział w dodatkowych projektach towarzyszących dydaktyce: wystawy, konkursy, warsztaty****)***
Forma zajęć	***Forma zajęć***	***Forma zajęć***
C	*C*	*C*
W01	***+***	***+***	***+***
W02	***+***	***+***	***+***
W03	***+***	***+***	***+***
W04	***+***	***+***	***+***
W05	***+***	***+***	***+***
U01	***+***	***+***	***+***
U02	***+***	***+***	***+***
U03	***+***	***+***	***+***
U04	***+***	***+***	***+***
U05	***+***	***+***	***+***
U06	***+***	***+***	***+***
U07	***+***	***+***	***+***
U08	***+***	***+***	***+***
K01	***+***	***+***	***+***
K02	***+***	***+***	***+***
K03	***+***	***+***	***+***
K04	***+***	***+***	***+***
K05	***+***	***+***	***+***
K06	***+***	***+***	***+***

* 1. **Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się**		
Forma zajęć	**Ocena**	**Kryterium oceny**
ćwiczenia (C)	**3**	Aktywnie uczestniczy w zajęciach (co najmniej 50% obecności), rozumie znaczenie dyskursu twórczego z wykładowcą i potrafi wykorzystywać go do doskonalenia pracy twórczej. Zna podstawowe techniki i technologie malarskie, potrafi wykorzystywać je do przedstawienia założeń realizowanej pracy studyjnej.
3,5	Aktywnie uczestniczy w zajęciach (co najmniej 60% obecności), rozumie znaczenie dyskursu twórczego z wykładowcą i potrafi wykorzystywać go do doskonalenia pracy twórczej. Zna techniki i technologie malarskie, posługuje się nimi dyskutując o realizowanej pracy.
4	Aktywnie uczestniczy w zajęciach (co najmniej 70% obecności), świadomie uczestniczy w dyskursie artystycznym z wykładowcą i wykorzystuje uwagi do doskonalenia pracy twórczej i rozwoju własnego. Zna fachową terminologię i pojęcia z zakresu malarstwa, posługuje się nimi dyskutując o realizowanym projekcie i obszarach pokrewnych
4,5	Aktywnie uczestniczy w zajęciach (co najmniej 80% obecności), świadomie uczestniczy w dyskursie artystycznym z wykładowcą i wykorzystuje uwagi do doskonalenia pracy twórczej i rozwoju własnego. Swobodnie posługuje się fachową terminologią i pojęciami z zakresu malarstwa, wykorzystując je w dyskusji na tematy związane z realizowanym projektem oraz obszarami pokrewnymi.
5	Aktywnie uczestniczy w zajęciach (co najmniej 90% obecności), w sposób twórczy interpretuje i wykorzystuje uwagi wykładowcy dotyczące realizowanej pracy, dążąc do jej udoskonalenia i rozwoju własnego. Biegle posługuje się fachową terminologią i pojęciami z zakresu malarstwa, swobodnie dyskutuje na tematy związane z realizowanym projektem oraz obszarami pokrewnymi.

1. **BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA**

Kategoria	**Obciążenie studenta**	
Studia **stacjonarne**	**Studia** **niestacjonarne**
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/	***100***	
Udział w ćwiczeniach	90	
Udział w zaliczeniu i egzaminie	10	
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/	***115***	
Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu	90	
Inne (udział w dodatkowych projektach towarzyszących dydaktyce: wystawy, konkursy, warsztaty)	25	
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN	***215***	
PUNKTY ECTS za przedmiot	17	

Przyjmuję do realizacji *(data i czytelne podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademicki*

..