

PLASTYKA

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum)

Autor:

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Gdynia 2019

Spis treści

[I. Koncepcja programu. Podstawa programowa a program nauczania 3](#_Toc9160591)

[II. Podstawa programowa z plastyki dla III etapu edukacyjnego 7](#_Toc9160592)

[III. Formy i metody prowadzenia lekcji plastyki 10](#_Toc9160593)

[IV. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji plastyki w szkole ponadpodstawowej 14](#_Toc9160594)

[V. Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów 15](#_Toc9160595)

[VI. Program nauczania plastyki dla III etapu edukacyjnego 17](#_Toc9160596)

[VII. Bibliografia 32](#_Toc9160597)

[VIII. Spis najważniejszych dzieł sztuki 33](#_Toc9160598)

I. Koncepcja programu. Podstawa programowa a program nauczania

Program nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej został napisany zgodnie z celami i treściami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2018, poz. 467). Program jest zainspirowany koncepcją edukacji zawartą w podstawie programowej podkreślającą zadania szkoły oraz cele kształcenia, czyli wymagania ogólne oraz zawiera odpowiedź na kluczowe cele i założenia reformy oświaty, takie jak:

• położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych;

• wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury;

• powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych;

• rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu, czemu będzie służyć szersze uwzględnienie w podstawie programowej wszystkich przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzenie powszechnej nauki programowania;

• powrót do spiralnego (przyrostowego) układu treści nauczania/wymagań edukacyjnych umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania;

• zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych).

Nauczyciel plastyki w szkole ponadpodstawowej obowiązany jest do realizowania wyżej wymienionych celów, do których zresztą ściśle nawiązuje podstawa programowa z plastyki na III etapie edukacyjnym, formułując następujące cele ogólne:

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska, ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o ośrodki wyrazu charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku.

III. Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych, ekspresja twórcza podejmowana w związku z organizacją wystaw.

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej.

i przyporządkowanych tym celom treści nauczania.

Program nauczania w zakresie przedmiotów artystycznych powinien uwzględniać:

• narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT);

• kompetencje kluczowe z elementami preorientacji zawodowej;

• elementy interdyscyplinarne.

Program nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej oparty jest na spiralnym układzie utrwalania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności nabytych przez uczniów w szkole podstawowej. Dotyczą one zagadnień języka sztuki i umiejętności posługiwania się nim, dyscyplin sztuk plastycznych oraz twórczego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas kolejnego etapu edukacji plastycznej nauczyciel powinien rozwijać potrzebę aktywnego kontaktu ze sztuką kształtującą świadomego odbiorcę kultury. Proces ten realizowany będzie poprzez przybliżanie uczniom tradycji kulturowej, w tym współczesnego krajobrazu sztuki, czyli awangard artystycznych, oraz rozwijanie umiejętności formułowania samodzielnych sądów, opinii i ocen na podstawie własnych kryteriów artystycznych, co jest nieodłącznym komponentem kształcenia humanistycznego.

Istotne podczas realizacji programu jest, aby nauczyciel kładł głównie nacisk na kształtowanie umiejętności refleksyjnego oglądania, analizowania i wnioskowania na temat krajobrazu kulturowego otaczającego ucznia. Dzieło sztuki jest źródłem i pretekstem do rozwijania umiejętności wartościowania zjawisk kultury i sztuki.

Rozwijanie umiejętności analizy w formie opisów oglądanych dzieł sztuk wizualnych kształtuje myślenie krytyczne i refleksję na temat kultury. Obserwacja, analiza, wnioskowanie, dyskusja, działalność twórcza w postaci literackiego opisu są istotnymi elementami utrwalającymi wprowadzony zakres materiału.

Formą poznawania i utrwalania wprowadzonych wiadomości są także warsztaty plastyczne i multimedialne polegające na wykonywaniu własnych prac z zakresu kultury wizualnej inspirowanych szeroko rozumianą sztuką.

Program zakłada, że uczniowie powinni rozwijać kreatywność oraz umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi zarówno w procesie uczenia się, jak i w codziennym życiu, realizując zadania za pomocą fotografii, filmu czy graficznych programów komputerowych.

Założeniem programu jest, iż zajęcia teoretyczne wprowadzające w obszar dziejów sztuki, jej teorii i praktyki powinny odbywać się także poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcami oraz instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i promowaniem twórczości wizualnej. Ważne jest, aby wykorzystywać każdą możliwość spotkania ze sztuką w oryginale. Program zakłada zapoznanie uczniów z działalnością instytucji kultury w najbliższej okolicy (muzeów, galerii, izb regionalnych, domów kultury, bibliotek) oraz uświadomienie im, że instytucje kultury w rejonie zamieszkania ułatwiają kontakt ze sztuką, np. podczas wystaw, a także oferują młodym ludziom możliwość rozwoju własnych zainteresowań podczas dedykowanych im zajęć pozalekcyjnych.

W ramach korelacji przedmiotowej można połączyć lekcję plastyki z lekcją historii lub języka polskiego. W zakresie przedmiotów humanistycznych należy realizować wspólne projekty kształcące poczucie tożsamości kulturowej poprzez poznawanie lokalnych zabytków.

Program kładzie nacisk na ochronę dóbr kultury i własności intelektualnej oraz szacunek dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego, postrzegając te wartości jako istotny element wychowania młodego człowieka.

Należy pamiętać, że edukacja plastyczna to przede wszystkim edukacja wizualna, więc wskazane jest, aby pracownia plastyczna była wyposażona w komputer z dostępem do internetu i projektor multimedialny. Istotna jest możliwość korzystania z sali komputerowej podczas realizacji ostatniego modułu programu, czyli multimediów. Ważne są też kompetencje dobrze przygotowanego nauczyciela.

Konstrukcja programu nawiązuje do podstawy programowej z plastyki na III etapie edukacyjnym. Treści zostały podzielone w następujący sposób:

I. Kontakt z dziełem sztuki

1. Definicje sztuki

2. Interpretacja świata w sztuce

3. Forma dzieła sztuki

4. Opis formy dzieła sztuki

II. Konteksty dzieł sztuki

1. Sztuka prehistoryczna i sztuka starożytnego Egiptu

2. Sztuka starożytnych Greków i Rzymian

3. Sztuka średniowieczna

4. Sztuka odrodzenia

5. Sztuka barokowa

6. Sztuka XVIII wieku

7. Sztuka XIX wieku

8. Sztuka przełomu wieków

9. Sztuka I połowy XX wieku

10. Architektura XX i XXI wieku

III. Sztuka lokalnego środowiska

IV. Instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki

V. Współczesne awangardy artystyczne

1. Abstrakcjonizm

2. Popular-art i hiperrealizm

3. Konceptualizm i akcjonizm

4. Instalacja, environment, asamblaż i land art

5. Neofiguracja i street art

6. Sztuka mediów

II. Podstawa programowa z plastyki dla III etapu edukacyjnego

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

1) zna terminy i pojęcia, właściwe dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych;

2) rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka mediów);

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

4) w oparciu o właściwą terminologię dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

1) wymienia zabytki i dzieła architektury najbliższej okolicy;

2) zna najwybitniejszych lokalnych twórców, ich obszar działań artystycznych (dyscypliny, gatunki, techniki artystyczne, które wykorzystują w swojej twórczości);

3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych (abstrakcjonizm, pop-art, konceptualizm, neofiguracja, hiperrealizm, op-art, street art, akcjonizm i sztuka mediów), łączy je z postaciami wybitnych twórców;

4) opisuje dzieła sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu;

5) dokumentuje (fotografuje, filmuje lub tworzy prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) dzieła lub wydarzenia istotne dla kultury lokalnej;

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

III. Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych, ekspresja twórcza podejmowana w związku z organizacją wystaw. Uczeń:

1) wymienia i rozróżnia instytucje kultury zajmujące się profesjonalnym jej upowszechnianiem, w tym: muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury i biblioteki;

2) rozróżnia zakres działania wymienionych instytucji oraz funkcje, jakie pełnią;

3) rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia związane z obszarem działań instytucji upowszechniającej kulturę i sztukę, jak: wystawa (ekspozycja), wernisaż, finisaż, premiera, spektakl, scenografia;

4) formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych galerii, wystaw i wydarzeń artystycznych;

5) organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą lub wirtualną prac plastycznych (np. fotografii), poprzedzoną promocją i reklamą (np. zaproszenie, ulotka, plakat) i np. organizacją wernisażu;

6) aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez twórców.

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. Uczeń:

1) definiuje pojęcie multimedia jako media stanowiące połączenie różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, video);

2) wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka);

3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;

4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat;

5) opisuje założenia, koncepcję realizacyjną oraz sposób wykonania swojej pracy;

6) krytycznie ocenia wykonane przez siebie i innych autorów filmy, prezentacje i fotografie.

Zalecane przez MEN warunki i sposób realizacji celów i treści nauczania

Zajęcia z plastyki mają zarówno aspekt kształcący, jak i poznawczy. Sztuka dociera do emocjonalnej sfery osobowości, dlatego wpływa znacząco na rozwój intelektu, wyobraźni i kreatywności.

Podstawa programowa zorganizowana jest wokół czterech głównych zagadnień, które w naturalny sposób się ze sobą wiążą:

1) sztuki współczesnej;

2) sztuki regionu;

3) wystawiennictwa (w tym umiejętność sporządzenia recenzji);

4) wykorzystywania nowych technologii w działaniach plastycznych.

Wszystkie problemy plastyczne powinny być powiązane ze wskazanymi zagadnieniami, a przede wszystkim ze sztuką środowiska, w którym uczeń funkcjonuje. Znajomość współczesnych form i sposobów wypowiedzi artystycznej pozwoli dorastającemu człowiekowi na świadome uczestniczenie w życiu kulturalnym. Jednocześnie sztuka nowoczesna, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, pozwala na umiejscowienie dokonań twórców w szerszym kontekście (zarówno w warstwie formalnej, jak i treściowej). Dzięki poznawaniu dzieł architektury i sztuki lokalnej, uczeń może docenić miejsce dziedzictwa narodowego regionalnego na tle zjawisk w kulturze polskiej i światowej, a także rozwijać wrażliwość estetyczną. Celem jego peregrynacji w poszukiwaniu lokalnych zabytków i twórców może być stworzenie cyklu fotografii, filmu lub prezentacji multimedialnej na temat wybranego twórcy lub kierunku w sztuce, z dbałością o czytelność przekazu i estetykę. Przy doborze zadań dla uczniów należy wziąć pod uwagę specyfikę szkoły i klasy, możliwości i preferencje uczniów, a także środowisko artystyczne i czynniki okolicznościowe (np. czasowe wystawy). Jako sztuka regionu mogą być rozumiane zarówno zabytki, jak i zbiory muzealne, galerie sztuki, działania współczesne na terenie miejscowości, powiatu, krainy geograficznej, a nawet województwa. Ważne jest, by omawiane dzieła pochodziły z różnych epok artystycznych i reprezentowały różne dziedziny twórczości (np. architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę).

III. Formy i metody prowadzenia lekcji plastyki

Nauczyciel, mając do zrealizowania określone w podstawie programowej cele kształcenia oraz treści nauczania, powinien dobrać odpowiednie, umożliwiające mu to zadanie metody i formy pracy. Muszą być one dostosowane przede wszystkim do charakteru zajęć, a także do możliwości szkoły, a zwłaszcza uczniów. Sposób przekazywania wiadomości, rozwijania umiejętności i kształtowania postaw jest bardzo ważny. Powinien angażować ucznia w proces uczenia się, a co za tym idzie – powodować uzyskanie pożądanych efektów nauczania. Wiedza kształtuje się w umyśle ucznia w trakcie rozwiązywania zadań i problemów, charakterystycznych dla nauczania problemowego. Jedne z najbardziej efektywnych to metody aktywizujące, które uczą poprzez przeżywanie, odkrywanie, działanie. Samodzielne rozwiązywanie przez uczniów problemów wyzwala twórcze i krytyczne podejście do poznawanych wiadomości. Metody aktywizujące kształtują umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność za własne sądy i działania. Uczą prowadzenia dyskusji i rozwijają kreatywność. Ważną umiejętnością, którą uczniowie powinni doskonalić na III etapie edukacyjnym, jest wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł. Pomocne w kształtowaniu tej umiejętności jest tworzenie notatek. Mogą to być wszelkiego rodzaju notatki graficzne wzbogacone rysunkami, schematami, mapy mentalne tworzone zarówno wspólnie, jak i w grupach, parach czy indywidualnie.

Nauczyciel, znając zespół, z którym pracuje, dostosowuje metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

Metody stosowane podczas analizy i interpretacji dzieł sztuki, dostrzegania kontekstów powstawania dzieła, także dzieł współczesnych:

* wspólna i indywidualna analiza dzieł sztuki wizualnej,
* praca z materiałem ilustracyjnym, reprodukcjami, fotografiami,
* metody aktywizujące: dyskusja panelowa, burza mózgów, drama, żywe obrazy, fotoekspresja, portfolio, śnieżna kula,
* realizacja w grupach projektów edukacyjnych,
* bezpośredni kontakt z dziełem sztuki: zwiedzanie, oglądanie i opisywanie zabytków architektury, rzeźby, zbiorów i wystaw w galeriach i muzeach,
* wirtualne zwiedzanie stron muzeów i galerii w internecie,
* ukierunkowana percepcja filmów o sztuce.

Metody stosowane w rozwijaniu ekspresji twórczej uczniów:

* utrwalanie wiadomości obejmujących współczesny krajobraz sztuki, czyli awangardy artystyczne, poprzez działania artystyczne inspirowane kierunkami w sztuce i poszczególnymi dziełami sztuki drugiej połowy XX wieku,
* organizowanie i realizacja projektów artystycznych,
* projektowanie, wykonywanie zarówno tradycyjnymi technikami plastycznymi, jak i za pomocą graficznych programów komputerowych,
* działania artystyczne realizowane za pomocą fotografii cyfrowej, krótkich filmów,
* aranżacja wystaw prac, realizacja dekoracji scenograficznych,
* ćwiczenia plastyczne z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii oraz ćwiczenia w kształtowaniu przestrzennym: rzeźba, forma przestrzenna z różnorodnych materiałów, projekt architektoniczny,
* warsztaty plenerowe z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii.

AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA WSKAZANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU

Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Uczniowie muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się również emocjonalnie.

1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty artystyczne są jedną z głównych metod stosowanych podczas lekcji plastyki. Rozwijają myślenie ucznia, jego wyobraźnię i umiejętności manualne. Zadania plastyczne wymagają od ucznia pracy intelektualnej – aby stworzyć np. model określonej budowli, uczeń musi wcześniej poznać szczegóły jej budowy. Jest to doskonała metoda do zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej oraz sposób na jej utrwalenie.

1. PRACA W GRUPACH

Metodę tę można zastosować już podczas pierwszych zajęć, wykorzystując jej integracyjny charakter. Podczas realizacji zadań uczniowie poznają się nawzajem, uczą się współodpowiedzialności, dzielą się doświadczeniami, wyrażają własne poglądy. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, tak, aby za każdym razem pracowali ze sobą inni uczniowie.

Przebieg zajęć:

* podział klasy na grupy,
* przedstawienie uczniom w poszczególnych grupach problemu/pytania/zagadnienia,
* podanie czasu pracy nad problemem,
* wybranie liderów przez grupy (nadzoruje on ich pracę, robi notatki, zapisuje wypracowane zadania),
* przedstawienie rezultatów pracy/wniosków na forum klasy (może to być omówienie problemu, np. w formie plakatu),
* podsumowanie zajęć: zapisanie wniosków, omówienie pracy grup i dokonanie oceny.

Odpowiednio przeprowadzona i nadzorowana przez nauczyciela praca w grupach jest efektywną formą uczenia się.

1. BURZA MÓZGÓW

Jest to jedna z metod twórczego i niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemu może się odbywać tak:

1. Zapisuje się zgłaszane przez uczniów pomysły i rozwiązania w niezmienionej formie na tablicy lub kartce papieru, nie oceniając ich.

2. Uczniowie oceniają podane pomysły, dokonują selekcji i wybierają ich zdaniem najlepsze rozwiązanie postawionego problemu.

Metoda burzy mózgów zmusza do samodzielnego myślenia i wyzwala u uczniów kreatywność.

1. ŚNIEGOWA KULA

Nauczyciel przedstawia zagadnienie, a uczniowie najpierw indywidualnie zastanawiają się nad rozwiązaniem podanego przez nauczyciela zagadnienia, następnie omawiają go w parach, potem w czwórkach itd. Ostatecznie o problemie dyskutuje się na forum klasy. Wnioski zapisuje się na tablicy.

1. DEMONSTRACJA

Demonstracja jest bardzo ważną metodą nauczania plastyki. Najważniejszą aktywnością podczas lekcji jest oglądanie dzieł sztuki „na żywo” lub ich reprodukcji, różnorodnych wytworów rzemiosła, wzornictwa, obserwowanie otoczenia czy natury.

1. WYCIECZKA OBSERWACJA

Obserwacja pozwala na bezpośrednie zapoznanie się ucznia z obserwowanym przedmiotem lub zjawiskiem w warunkach naturalnych (obserwacja obiektów i zjawisk w naturalnym środowisku) lub sztucznych (obserwacja w klasie). Jest to bardzo ważna metoda pracy na lekcjach plastyki, konieczna np. przy opisie i analizie dzieł sztuki. Pozwala także na dostrzeganie elementów otoczenia ucznia, obserwowanie zmian w nim zachodzących.

1. ŻYWE OBRAZY

Żywe obrazy – uczniowie „kopiują”, oddają wygląd obrazu, rzeźby poprzez ruch ciała, układ przedmiotów, stworzenie kostiumów, aranżacji scenografii. Efektywność metody żywych obrazów polega na zaangażowaniu emocji przy realizacji zadania.

1. MULTIMEDIA

Najprostszą i dającą największe możliwości metodą, oprócz obserwacji „na żywo”, jest wykorzystywanie najbardziej przyjaznego uczniowi multimedialnego urządzenia, jakim jest komputer. Ogromne możliwości prezentacji sztuki, takie jak: pokaz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez nauczyciela i uczniów, dostępnych na portalach edukacyjnych, wirtualne zwiedzanie stron muzeów i galerii w internecie, multimedialne gry i quizy o sztuce (materiały zaproponowane przez wydawnictwa lub dostępne na stronach internetowych muzeów i galerii) oraz filmy o sztuce urozmaicają proces lekcyjny. Uczniowie angażują swoje zmysły i emocje, które są istotnym czynnikiem ułatwiającym zapamiętywanie wiadomości.

1. PROJEKT EDUKACYJNY

Projekt edukacyjny jest zadaniem na określony temat, realizowanym według wcześniej przyjętych norm i zasad w ciągu określonego czasu. To sposób na potraktowanie procesu uczenia się w sposób bardzo wszechstronny. Uczy współdziałania, wychodzenia z inicjatywą, wartościowania, odpowiedzialności za siebie i innych. Metodę projektu można zastosować w pracy grupowej. Wykonane projekty uczniowie przedstawiają na forum klasy/szkoły. Może to być autoprezentacja, wystawa, plakaty, przedstawienie, film itp.

1. FOTOEKSPRESJA

Metoda ta jest pomocna przy podsumowaniu materiału lub wstępu do realizacji ćwiczeń i zadań plastycznych na dany temat. Uczniowie otrzymują różnorodne pomoce (ilustracje, reprodukcje, fotografie, przedmioty). Wybierają z nich te, które – ich zdaniem – najbardziej pasują do omawianego zagadnienia.

1. PORTFOLIO

Metoda ta polega na tworzeniu przez ucznia teczki dokumentującej pracę na dany temat: rysunki, przedmioty, fotografie, notatki, różne pomysły itp.

IV. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji plastyki w szkole ponadpodstawowej

Podstawa programowa nakazuje nauczycielom i szkole organizowanie pracy w ten sposób, aby odpowiadać na indywidualne potrzeby, trudności i zainteresowania uczniów. Konieczne jest indywidualne podejście do uczniów potrzebujących wsparcia w pokonywaniu trudności oraz wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Jednym z ważniejszych działań wspierających ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest zindywidualizowany program edukacji zawierający elementy wsparcia, przygotowany przez nauczycieli i specjalistów. Program nauczania powinien być modyfikowany i dostosowany do możliwości ucznia. Należy przy tym brać pod uwagę np. ilość materiału nauczania czy stopień trudności zadań. Oceniając pracę ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel powinien doceniać wysiłek włożony w pokonywanie trudności. Należy wyzwalać w uczniu pozytywną motywację oraz wskazywać różnorodne metody zdobywania wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien wspierać i motywować do podejmowania dodatkowej pracy, tak aby uczeń miał świadomość, że może poprawić swoje osiągnięcia.

Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie

Uczniowie zdolni są zwykle inteligentni i twórczy. Najczęściej mają dużą motywację do nauki. Metody i sposoby pracy z uczniem zdolnym powinny być dostosowane przede wszystkim do rodzaju zdolności, predyspozycji młodego człowieka. Rozwojowi ucznia zdolnego może służyć indywidualny program nauczania w zakresie jednego lub kilku przedmiotów i indywidualny tok nauki, a także dodatkowe zajęcia, takie jak koła zainteresowań oraz formy zajęć pozaszkolnych.

Kształcenie uzdolnionych plastycznie uczniów polega na obserwacji i motywowaniu ich do kreatywnego rozwiązywania zagadnień plastycznych, a także do ćwiczenia umiejętności manualnych. Należy rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie oraz wrażliwość na formę plastyczną. Niezwykle ważne jest także umożliwianie czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez zwiedzanie wystaw i analizowanie dzieł sztuki. Publiczna prezentacja własnych dokonań plastycznych w postaci wystaw szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w wydarzeniach artystycznych czy konkursach plastycznych są istotnym elementem motywującym uczniów uzdolnionych plastycznie. Ważne jest także wskazywanie dalszej ścieżki kształcenia i wielu możliwości, jakie daje kształcenie wizualne: zawody związane z architekturą, architekturą wnętrz, projektowaniem krajobrazu, przedmiotów, mody, grafika użytkowa i inne.

V. Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Oceniając postępy uczniów, należy uwzględnić ich potencjalne umiejętności plastyczne w adekwatnym przedziale wiekowym. Uczniowie oraz rodzice powinni być poinformowani o kryteriach oceniania. Muszą one być zrozumiałe oraz dostępne dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców. Należy jasno określić, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.

Uzdolnienia plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.

Ocenianie musi być prowadzone systematyczne, gdyż ocena jest ważną informacją dla ucznia mówiącą o uzyskanych postępach. Często jest także ważnym elementem motywujących ucznia do pracy. Oceniając umiejętności i wiedzę ucznia, należy uwzględnić:

– aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach,

– zaangażowanie w realizację zadań,

– wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu,

– znajomość terminologii plastycznej,

– umiejętność analizy dzieła sztuki,

– znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu działań wizualnych,

– uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i regionu, np. udział w imprezach artystycznych, wystawach.

Kryteria oceniania nauczyciel ustala samodzielnie i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. Pomocne mogą być proponowane ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności:

Ocena celująca – 6

Uczeń wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości i umiejętności objętych programem oraz ponadprogramową wiedzą z zakresu sztuk plastycznych. Zawsze jest przygotowany do lekcji, czyli posiada konieczne materiały i przybory. Wykazuje duże zaangażowanie w realizację zadań. Zgodnie z tematem, starannie i twórczo wykonuje ćwiczenia plastyczne. Biegle posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi. Aktywnie bierze udział w lekcji: analizuje dzieła sztuk wizualnych, inicjuje dyskusję, kojarzy fakty, wyciąga wnioski. Chętnie, zgodnie i twórczo pracuje w zespole. Często pełni funkcję lidera grupy. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, np. prezentuje swoją twórczość w formie wystaw. Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z różnych mediów. Wykonuje zadania i ćwiczenia ponadprogramowe. Chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych.

Ocena bardzo dobra – 5

Uczeń wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości i umiejętności objętych programem. Aktywnie bierze udział w lekcji: dyskutuje, kojarzy fakty, wyciąga wnioski. Zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada konieczne materiały i przybory. Wykazuje zaangażowanie w działalność plastyczną, zgodnie z tematem i starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne. Sprawnie posługuje się technikami plastycznymi. Zgodnie i twórczo pracuje w zespole. Wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym klasy i szkoły. Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z różnych mediów. Wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela.

Ocena dobra – 4

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem. Zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada konieczne materiały i przybory. Bierze udział w lekcji: stara się uczestniczyć w dyskusji, kojarzy fakty, próbuje wyciągać wnioski. Wykazuje zaangażowanie w działalność plastyczną, stara się wykonać ćwiczenia plastyczne zgodnie z tematem. Zgodnie pracuje w zespole. Wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym klasy i szkoły po zachęcie nauczyciela.

Ocena dostateczna – 3

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem w stopniu podstawowym. Posiadł podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki: określa temat i elementy języka sztuki. Zgodnie z tematem, ale mało starannie wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne, stosując najprostsze techniki i środki plastyczne. Rzadko uczestniczy w lekcji w sposób aktywny i podejmuje próby współpracy w zespole.

Ocena dopuszczająca – 2

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem w niewielkim zakresie. Wykazuje podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki: określa temat i podstawowe elementy języka sztuki. Ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko i niestarannie. Nie wykazuje zainteresowania lekcjami plastyki i nie posiada woli poprawy ocen.

VI. Program nauczania plastyki dla III etapu edukacyjnego

Wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej	**Temat**	**Treści nauczania**
I.3 IV.4 IV.5 IV.6	*Kontakt z dziełem sztuki* **Definicje sztuki**	Funkcje i rola sztuki. Różne definicje sztuki. Zadania sztuki określone w XVI wieku przez Giorgio Vasariego. Pojęcie sztuki realistycznej. Zmiany w postrzeganiu sztuki współczesnej i nowoczesnej – XIX, XX, XXI wiek.
I.1 IV.4 IV.5 IV.6	*Kontakt z dziełem sztuki* **Interpretacja świata w sztuce**	Sposoby interpretacji świata w sztuce: realizm, ekspresjonizm, deformacja, synteza, abstrakcjonizm. Podstawowe tematy (przedstawienia) w sztuce: martwa natura, portret (w tym: autoportret, portret zbiorowy), scena rodzajowa, pejzaż (w tym: weduta, marina, nokturn, sztafaż), scena religijna (biblijna), mitologiczna, scena historyczna, batalistyka.
I.1 I.2 I.5 IV.4 IV.5 IV.6	*Kontakt z dziełem sztuki* **Forma dzieła sztuki**	Forma dzieła sztuki jako wygląd zewnętrzny tworzony przez sposób wykonania, czyli technikę i materiał, z którego dzieło powstało, oraz środki wyrazu plastycznego. Podstawowe dziedziny wizualnej twórczości artystycznej: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, architektura, fotografia, sztuka użytkowa, sztuka ludowa, forma przestrzenna, instalacja. Elementy struktury wizualnej dzieła: kompozycja, barwa, sposób pokazania przestrzeni, światłocień, linia, walor, kontrast, faktura, bryła.
I.1 I.2 I.4	*Kontakt z dziełem sztuki* **Opis formy dzieła sztuki**	Forma/struktura wizualna dzieła sztuki. Terminy i pojęcia właściwe dla opisu formy dzieła sztuk plastycznych. Środki wyrazu plastycznego w dziełach sztuki: linia, barwa, kontrast, światłocień, walor, kompozycja, sposób pokazania przestrzeni, bryła, faktura.
I.3 I.5 IV.4	*Kontakt z dziełem sztuki* **Konteksty dzieł sztuki**	Dziedziny kształtujące tradycję kulturową ludzkości: literatura, muzyka, teatr, architektura, sztuki wizualne, współczesne zjawiska w sztuce. Pojęcia: *ikonografia*, *styl epoki*, *styl artysty*. Konteksty dzieł sztuki: kontekst osobisty, historyczny, społeczny, religijny, filozoficzny, artystyczny. Opis, analiza i interpretacja dzieła sztuki.
I.1 I.3 I.4 I.6 IV.4	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka prehistoryczna i sztuka starożytnego Egiptu**	Sztuka prehistoryczna – czas trwania, malarstwo jaskiniowe, dolmen, kromlech, rzeźba, tematy przedstawień prehistorycznych. Funkcja magiczno-religijna sztuki prehistorycznej. Dzieła: Wenus z Willendorfu, Stonehenge, malowidła naskalne. Sztuka starożytnego Egiptu – położenie geograficzne i czas trwania, funkcja kultowa i propagandowa sztuki starożytnego Egiptu. Architektura: grobowce (mastaby, piramidy), świątynie, rzeźba, hieroglify, relief i malarstwo, kompozycja pasowa, sposób przedstawiania postaci ludzkiej, kanon w sztuce egipskiej. Dzieła: Piramida faraona Cheopsa, Sfinks, popiersie królowej Nefretete, triada faraona Mykerinosa.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka starożytnych Greków i Rzymian**	Sztuka starożytnej Grecji – położenie geograficzne i czas trwania, filozofia, mitologiczne motywy ikonograficzne. Konteksty religijne (mitologia, politeizm, antropomorfizm) sztuki. Filozofia: estetyka czyli nauka o pięknie. Architektura– świątynie, teatry, elementy konstrukcyjne architektury: trzy porządki, tympanon, fryz, kolumnada. Rzeźba – najważniejsze rzeźby i ich twórcy: *Wenus z Milo*, *Nike z Samotraki*, *Zeus* Fidiasza, *Dyskobol* Myrona, *Doryforos* Polikleta– zasada kontrapostu. *Grupa Laokoona*. Malarstwo wazowe. Sztuka antycznego Rzymu – położenie geograficzne i czas trwania. Założenia urbanistyczne miast, architektura: amfiteatr, akwedukt, świątynie: Panteon (rotunda, portyk, kolumnada, kopuła z centralnym otworem *oculusem*), budowle użyteczności publicznej, bazylika, pałace, domy mieszkalne. Obiekty architektury i rzeźby wznoszone na cześć zwycięskich władców – łuki triumfalne, kolumny, pomnik konny, rzeźba (portret realistyczny) i relief historyczny. Malarstwo ścienne w Pompejach.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6 IV.4	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka średniowieczna**	Sztuka średniowiecza – religijny charakter sztuki, edukacyjna funkcja sztuki: „Biblia ubogich”, chrześcijańskie motywy ikonograficzne. Sztuka romańska – zasięg i czas trwania, architektura: kościoły, klasztory, zamki, funkcje: religijna i obronna, elementy konstrukcji i formy: kompozycja bryły, portal, apsyda, sklepienie kolebkowe i krzyżowe. Rzeźba i malarstwo (freski na ścianach kościołów). Polskie zabytki sztuki romańskiej – Drzwi Gnieźnieńskie, kolegiata w Tumie. Sztuka gotycka – zasięg i czas trwania, architektura: katedry i zamki (elementy konstrukcji i formy: wertykalizm, sklepienia krzyżowo-żebrowe, łuki przyporowe, szkarpy, łuk ostry, wielkie okna wypełnione witrażami, rozety), katedra Notre-Dame w Paryżu, zamek w Malborku. Rzeźba w służbie architektury (tematyka religijna rzeźby i jej funkcje: „Biblia ubogich”) – ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. Freski, malarstwo tablicowe sztuka zdobienia ksiąg, czyli iluminatorstwo, inicjały, miniatury.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6 IV.4	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka odrodzenia**	Zasięg i czas trwania, geneza nazwy, fascynacja sztuką antyczną, humanizm, antropocentryzm, zmiana pozycji artysty. Architektura sakralna i świecka (pałace, wille podmiejskie, ratusze, kamienice mieszczańskie, zamki obronne) i jej cechy charakterystyczne (przewaga kierunków horyzontalnych, harmonia form, łuk półkolisty w oknach, arkadach i innych elementach budowli, krużganki). Dzieła: Bazylika św. Piotra w Rzymie, świątynia Tempietto w Rzymie projektu Donato Bramante, Villa Rotonda w Vicenzy projektu Andrei Palladio, przebudowany Zamek królewski na Wawelu w Krakowie. Rzeźba (architektoniczna – relief na fasadach budynków, we wnętrzach i niezależna od budowli –portrety, popiersia, pomniki konne). Dzieła: *Dawid* autorstwa Donatella, *Pieta, Dawid* Michała Anioła. Malarstwo (motywy ikonografii chrześcijańskiej i mitologicznej, zastosowana perspektywa zbieżna, anatomia, tematy: sceny religijne, portret, sceny mitologiczne, pejzaże towarzyszące portretom i tematom religijnym), malarstwo Leonarda da Vinci, Rafaela Santi, Michała Anioła, Tycjana, Sandro Boticelli. Renesansowe malarstwo niderlandzkie – Pieter Bruegel i Hieronim Bosch, twórczość niemieckiego artysty Albrechta Dürera.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6 IV.4	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka barokowa**	Zasięg i czas trwania, kontekst historyczny – kontrreformacja, mecenat – królowie, książęta, Kościół, bogaci mieszczanie. Architektura sakralna i świecka (kościoły, rezydencje, pałace i parki) i jej cechy charakterystyczne: reprezentacyjność, dbałość o bogaty wystrój, wszechobecny przepych i monumentalność; klasyczne bryły tworzące jednak nowe, fantazyjne formy, duże okna, balkony, okazałe tarasy, reprezentacyjne schody, architektura ogrodowa: fontanny, kaskady, altany. Budowle: Francesco Borromini, kościół San Carlo w Rzymie, bazylika św. Piotra w Rzymie– ukończenie budowy fasady i kolumnada Berniniego, kościół Il Gesu w Rzymie, pałac w Wersalu pod Paryżem, Pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Rzeźba – siła ekspresji, akcentowanie kontrastów, efekty światłocienia, dynamizm osiągany dzięki kierunkom skośnym, diagonalnym i spiralnej formie. Rzeźby wielopostaciowe. Rzeźbiarskie dekoracje kościołów i pałaców, reprezentacyjne nagrobki. Łączenie rzeźby z architekturą, np. fontanny. Rzeźby Giovanni Lorenzo Bernini *Dawid, Ekstaza św. Teresy.* Malarstwo (dynamizm kompozycji, form, światłocień, bogactwo kolorystyczne, gra światła, tematy: portret, pejzaż, sceny religijne, mitologiczne, rodzajowe, martwa natura), twórczość Caravaggia, Rembrandta van Rijna, Petera Paula Rubensa, Diego Velazqueza, Jana Vermeera van Delft. Czaszka jako motyw barokowych martwych natur symbolizująca myśl o przemijaniu oraz marności życia i dóbr doczesnych. tzw. *vanitas.*
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka XVIII wieku**	Zasięg i czas trwania, geneza nazwy, kontekst historyczny – oświecenie, Wielka Rewolucja Francuska, a wraz z nią idea społeczeństwa obywatelskiego, kontekst filozoficzny – racjonalizm. Antyk jako wzór dla artystów – ludzi wykształconych, którzy sprzedawali swoje dzieła tworzone na zamówienie zamożnych mieszczan, burżuazji i rządzących. Inspiracje sztuką antyczną: przemyślana kompozycja, dominacja statyki, harmonii, przewaga kształtu nad barwą, idealizm. Architektura świecka i sakralna (kopie budowli antycznych z ich konstrukcją i formą, budowle sakralne, założenia pałacowe, ratusze, teatry, łuki triumfalne, nowoczesna urbanistyka miast). Budowle: kościół św. Genowefy (Panteon) w Paryżu autorstwa J.G. Soufflot, kościół św. Magdaleny w Paryżu, Łuk Triumfalny na placu Gwiazdy w Paryżu, Brama Brandenburska w Berlinie. Rzeźba (wzory antyczne, temat: człowiek, rodzaje jego działalności, cnoty, obowiązki, klasyczne zasady kompozycji i idealizację kształtów). Dzieła: rzeźby Antonio Canovy, pomnik Mikołaja Kopernika, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego na koniu Berthela Thorwaldsena. Malarstwo (klasyczne zasady kompozycji, brak mocnych kontrastów, przewaga rysunku nad barwą, idealizacja, tematy: portrety, wydarzenia z okresu starożytności oraz sceny mitologiczne). Dzieła: Jacques Louis David, *Śmierć Marata, Przysięga Horacjuszy*. Polska sztuka klasycystyczna – mecenat artystyczny króla Stanisława Augusta, pałac Na Wodzie, należący do kompleksu Łazienek autorstwa D. Merliniego i J.Ch. Kamsetzera, zbór ewangelicki Świętej Trójcy w Warszawie autorstwa Sz.B. Zuga, Teatr Wielki w Warszawie autorstwa A. Corazzi, Belweder, polski dworek szlachecki, widoki Warszawy (weduty) Canaletta, M. Bacciarelli, *Stanisław August w stroju koronacyjnym*.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka XIX wieku**	Kontekst historyczny i społeczny – ruchy narodowowyzwoleńcze, rewolucja przemysłowa XIX wieku. Architektura XIX – inspiracje minionymi stylami, eklektyzm, czyli łączenie w jednej budowli różnych elementów wybranych ze stylów historycznych: style neo-: neogotyk, neorenesans, neobarok, neoklasycyzm. Obiekty związane z rozwojem przemysłu – fabryki, koleje, mosty. Statua Wolności, Most Brookliński w Nowym Jorku, wieża Eiffla w Paryżu, zamek w Kórniku. Romantyzm – malarstwo – inspiracje i motywy (średniowiecze, legendy, baśnie, dzika natura, niezwykłość, wolność jednostki, dokumentowanie na obrazach wydarzeń współczesnych artystom). Dzieła: Eugene Delacroix, *Wolność wiodąca lud na barykady*, Caspar David Friedrich, *Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc,* Francisco Goya, *Gdy rozum śpi, budzą się potwory,* William Turner*, Burza śnieżna,* Francisco Goya, *3 maja 1808. Rozstrzelanie powstańców madryckich.* Polskie malarstwo historyczne – kontekst historyczny – zabory, malarstwo „ku pokrzepieniu serc” – funkcja dydaktyczna. Twórczość Jana Matejki, Artura Grottgera. Realizm w malarstwie XIX wieku – malarskie sceny rodzajowe dokumentujące codzienność, ilustrowanie życia prostych ludzi poprzez wierne odtwarzanie rzeczywistości: Gustave Courbet, *Kamieniarze*, Francois Millet, *Kobiety zbierające kłosy*. W Polsce pod zaborami – obrazy ukazujące obyczaje ludu i piękno ojczystej przyrody: pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, obrazy o tematyce społecznej. Twórczość Józefa Chełmońskiego, Józefa Szermentowskiego, Wojciecha Gersona. Impresjonizm – czas powstania, kontekst cywilizacyjny: odkrycia w dziedzinie optyki, powstanie fotografii. Cechy charakterystyczne: światło przenikające barwy, subiektywny zapis chwili, malarstwo plenerowe, dywizjonizm, pointylizm, tematy: sceny rodzajowe, pejzaże, portrety. Twórczość Claude Moneta, Edgara Degasa, rzeźbiarska twórczość Augusta Rodina. Postimpresjonizm – charakterystyka twórczości Vincenta van Gogha, Paula Cézanne'a, Paula Gauguina, Henri de Toulouse-Lautreca.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka przełomu wieków**	Przełom XIX i XX wieku jako okres burzliwych wydarzeń politycznych, nastrojów rewolucyjnych oraz przemian społecznych. Symbolizm i secesja – czas trwania. Secesja: dążenie do stylowej jedności sztuki w różnych jej dziedzinach. Inspiracje stylu secesyjnego: sztuka japońska, rośliny, ptaki, owady, motyw kobiety – uwodzicielki. Charakterystyczne cechy stylu secesyjnego : płynne, faliste linie, ornamenty roślinne lub abstrakcyjne, kolor kładziony jako płaska plama, bez światłocienia, pastelowa kolorystyka. Budowle secesyjne: kamienice mieszkalne, stacje metra, dworce kolejowe o dekoracyjnych fasadach zdobionych motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Twórczość Antonio Gaudiego (architektura), Gustava Klimta, Aubreya Beardsley’a, Stanisława Wyspiańskiego. Symbolizm jako kierunek w sztuce XIX i XX wieku odzwierciedlający idee, odczucia i myśli twórców za pomocą określonych symboli. Twórczość Jacka Malczewskiego, Gustave Moreau, Józefa Mehoffera.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Sztuka I połowy XX wieku**	Początek XX wieku – gwałtowny postęp cywilizacyjny, industrializacja, nowoczesność, ale jednocześnie wyobcowanie człowieka. I wojna światowa jako wydarzenie burzące dotychczasowy system wartości – konteksty historyczne i cywilizacyjne. Sztuka nowoczesna (modernistyczna) jako kontynuacja twórczych dokonań artystów drugiej połowy XIX wieku, dla których ważne było osobiste, subiektywne odczucie i spojrzenie na rzeczywistość. Awangarda – tendencje i trendy w sztuce XX wieku odrzucające tradycje, dotychczasowe style, kreujące własny świat nienaśladujący rzeczywistości. Inspiracje sztuką innych kultur i sztuką ludową oraz przedstawianie własnych przeżyć i emocji. Fowizm jako kierunek wyrażający intensywne emocje artystów (deformacja natury, rezygnacja z perspektywy i modelunku światłocieniowego, nasycone, niezgodne z rzeczywistością barwy). Twórczość: Henri Matisse’a, Maurice Vlamincka, Andre Deraina. Ekspresjonizm: tematyka egzystencjalna, przedstawianie samotności, dramatu istnienia człowieka, poczucia zagubienia w otaczającym świecie. Pokazywanie świata zdeformowanego, brzydkiego. Twórczość Ernsta Ludwiga Kirchnera, Emila Nolde, Oskara Kokoschki, Egona Schielego. Kubizm: odejście od naśladowania natury i deformacja. Pokazanie przedmiotu takim, jakim on jest, czyli przedstawienie jednocześnie ze wszystkich stron, bez stosowania perspektywy i światłocienia. Przedmioty i postacie na obrazach zdeformowane, o geometrycznych kształtach. Kolaże, czyli naklejanie na obrazy gazet, tapet, piasku i innych materiałów. Twórczość: Pablo Picasso, Georgesa Braque’a, Juana Grisa, Fernanda Legera. Futuryzm: oddawanie na obrazach ruchu, dynamiki. Inspiracje to cywilizacja, nowoczesne, pełne życia miasto. Twórczość: Giacomo Balla, Umberto Boccioniego, Luigi Russolo. Dadaizm: nurt, który zmienił sztukę XX wieku i jest wciąż aktualny w sztuce współczesnej. *Ready mades*, czyli przedmioty gotowe jako nowa koncepcja dzieła sztuki. Twórczość: Marcela Duchampa, Man Raya, Kurta Schwittersa, Hugo Balla, Hans Arpa. Surrealizm: ruch artystyczny łączący malarstwo z literaturą, psychoanalizą i filozofią. Surrealistyczne dzieło jako marzenia senne i skojarzenia płynące z podświadomości przedstawione w nierealnych zestawieniach i fantastycznych obrazach. Twórczość: Salvadora Dali, Rene Magritte’a, Maxa Ernsta. Abstrakcjonizm: sztuka nieprzedstawiająca, bezprzedmiotowa, zainicjowana przez Wassilego Kandinskiego, który stworzył w 1910 pierwsze dzieło abstrakcyjne – różnorodne kształty, formy nieprzedstawiające żadnych realnych przedmiotów. Dwa podstawowe nurty sztuki abstrakcyjnej: abstrakcja geometryczna i abstrakcja niegeometryczna (ekspresyjna). Twórczość: Wassilego Kandinskiego, Pieta Mondriana, Kazimierza Malewicza, Paula Klee, Władysława Strzemińskiego (unizm), Katarzyny Kobro.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6	*Konteksty dzieł sztuki* **Architektura XX i XXI wieku**	Architektura pierwszej połowy XX wieku – współistnienie wielu nurtów i tendencji. Założenia urbanistyczne rozwijających się miast – potrzeby człowieka i współczesnego mu świata, czyli idea niedrogiego budownictwa, dostępnego dla każdego. Funkcjonalność architektury modernistycznej, dominacja prostych form geometrycznych. Styl Art Deco: architektura w Stanach Zjednoczonych w latach dwudziestych i trzydziestych (drapacze chmur w Nowym Jorku, amerykańskie budynki użyteczności publicznej: biurowce, domy towarowe, kina, restauracje, budynki stacji kolejowych). BAUHAUS i DE STIJL: architektura i przedmioty codziennego użytku dostosowane do potrzeb człowieka. Proste geometryczne formy, dobra jakość, dostępność i funkcjonalność. Twórczość Waltera Gropiusa, Ludwiga Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, Gerrita Rietvelda. Współczesna architektura – planowanie urbanistyczne. Proste, geometryczne formy budowli urozmaicone przez nieskończone możliwości nowoczesnych materiałów i tworzyw. Budowle niosące przekaz społeczny i ideologiczny, będące sprzeciwem wobec wojny, nierówności społecznych. Nurty ekologiczne, które nawiązują do ochrony środowiska, wykorzystywania i przetwarzania surowców naturalnych – idea zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Budynki Normana Fostera, Franka O.Ghery, Daniela Libeskinda, Oscara Niemeyera.
II.1 II.2 II.4 II.5 III.4 III.6	**Sztuka lokalnego środowiska**	Miejsca, obiekty, zabytki architektury jako dziedzictwo kulturowe i atrakcja turystyczna regionu. Regionalne imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej (kiermasze, pokazy i warsztaty). Działalność artystyczna twórców regionalnych. Multimedia jako forma dokumentowania sztuki i kultury regionów. UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) i jej zadania: ochrona obiektów, które mają dla ludzkości szczególną wartość kulturową bądź przyrodniczą. Obiekty znajdujące się w Polsce wpisane na listę dziedzictwo kulturowego UNESCO.
III. 1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6	**Instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki**	Muzea, galerie, domy kultury jako miejsca spotkań ze sztuką. Działalność edukacyjna instytucji kultury. Muzea jako miejsca wystaw (ekspozycji) prac artystów, którzy tworzyli w poprzednich epokach. Galerie jako miejsca wystaw prezentujących dzieła artystów współczesnych. Pojęcie kopii, reprodukcji. Wernisaż – otwarcie wystawy odbywające się przed oficjalnym rozpoczęciem udostępniania jej dla publiczności. Finisaż – uroczyste zamknięcie wystawy. Muzea i lokalne ośrodki kultury jako instytucje upowszechniające sztukę poprzez wystawy, twórcze działania, projekty, warsztaty. Pojęcie interaktywności wystaw. Rola biblioteki współtworzącej życie kulturalne miejscowości i regionu. Różne formy działalności współczesnych bibliotek (wypożyczanie i czytanie w bibliotece książek oraz czasopism, korzystanie z internetu, oferta różnego rodzaju spotkań, warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, wykładów, dostarczania informacji na temat miejscowości i regionu). Przedstawienie teatralne jako forma łącząca w sobie różne dziedziny sztuki i oddziałujące na wiele zmysłów człowieka. Literatura, muzyka, taniec, malarstwo, stroje, rekwizyty jako elementy spektaklu (obraz – scenografia, dźwięk – oprawa muzyczna, ruch – choreografia). Miejsca wystawiania spektakli teatralnych. Współtwórcy spektaklu teatralnego: reżyser, aktorzy, choreograf, kompozytor, scenograf. Strony internetowe współczesnych instytucji kultury: muzeów, galerii, ośrodków kultury, bibliotek, teatrów jako miejsce informacji na temat działalności instytucji oraz miejsce wirtualnych kontaktów ze sztuką i kulturą (wirtualne spacery po obiekcie, oglądanie zbiorów muzeów, galerii, możliwość wysłuchania opisów dzieł, obejrzenia filmów, pobrania różnorodnych aplikacji, wykonania interaktywnych zadań).
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6 II.3 II.6 II.7 III.5	*Współczesne awangardy artystyczne* **Abstrakcjonizm**	Ekspresjonizm abstrakcyjny (USA, lata 40. XX wieku) wykorzystanie doświadczeń abstrakcji ekspresyjnej W. Kandinskiego, wyrażanie emocji, stanu duchowego, przeżyć zachodzących w trakcie malowania. Dwa nurty ekspresjonizmu abstrakcyjnego: – *action painting*, czyli malarstwo akcji, (*dripping* – rozłożenie płótna na podłodze i mechaniczne rozlewanie, kapanie farbą) Twórcy: Jackson Pollock, Willem de Kooning. – *color field painting* – malarstwo barwnych płaszczyzn; barwa jako przekaźnik emocji. Twórca: Mark Rothko. Informel (z j. francuskiego *art informel* – sztuka bezkształtna) i jego odmiany: taszyzm (z j. francuskiego *la tache* – plama), malarstwo kaligraficzne. Twórcy: Jean Dubuffet ,Wols, Hans Hartung, Mark Tobey, Antoni Tàpies. Abstrakcja geometryczna – geometryczne podziały i płaszczyzny barwne. Op-art (ang. *optical art* – sztuka optyczna, wzrokowa, inaczej wizualizm). Abstrakcyjne formy geometryczne powodujące złudzenia optyczne. Twórcy: Victor Vasarely, Bridget Riley, Wojciech Fangor. Twórcy instalacji i rzeźb abstrakcyjnych: Alexander Calder, Sol Le Witt, Barbara Hepworth.
I.1 I.3 I.4 I.5 I.6 II. 3 II.6 II.7 III.5	*Współczesne awangardy artystyczne* **Popular-art i hiperrealizm**	Popular art, czyli sztuka popularna (lata 60. XX wieku) – wpływ konsumpcyjnego charakteru zachodniej cywilizacji. Konsumpcjonizm społeczeństwa jako inspiracja dla twórców, dążących do zobrazowania stylu życia wielkomiejskiej cywilizacji i jej kultury masowej. Przedstawienia realnych przedmiotów, inspiracja formą komiksu, używanie wielkich formatów, intensywnych barw oraz precyzyjny rysunek. Twórcy pop-artu w Wielkiej Brytanii: Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, David Hockney. Twórcy pop-artu w USA: Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Andy Warhol, Robert Segal Hiperrealizm, superrealizm lub fotorealizm – kierunek w malarstwie XX wieku (około 1965 roku w USA). Przedstawianie rzeczywistości z jak największą precyzją, upodobnienie obrazu do fotografii. Tematy: wielkie miasta, wystawy sklepowe, samochody, portrety – zdjęcia paszportowe. Twórcy: David Parrish, Ralph Goings, Duane Hanson, Chuck Close.
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II.3 II.6 II.7 III.5	*Współczesne awangardy artystyczne* **Konceptualizm i akcjonizm**	Konceptualizm – sztuka pojęciowa, zdematerializowana (lata 60–70. XX wieku). Założenie sztuki konceptualnej – wskazanie na proces twórczy. Twórcy: Joseph Kosuth, Sol Le Witt, Roman Opałka. Akcjonizm jako działania artystyczne, przeprowadzane w miejscach publicznych najczęściej prowokujące i szokujące widzów. Happening – rodzaj spektaklu, w którym artysta happener lub grupa osób wykonują działania, mające mimo wstępnego scenariusza spontaniczny charakter. Miejsca publiczne, gdzie gromadzą się grupy ludzi, jako przestrzeń dla powstających w różnorodnych kontekstach happeningów. Twórcy: Allan Kaprow, John Cage, Wolf Vostell, Tadeusz Kantor. Performence (ang. przedstawienie, wykonanie) – działania zbliżone do happeningu, gdzie ważne jest ciało artysty performera, występującego przed publicznością, niekiedy angażowaną w performance na zasadzie interakcji. Twórcy: grupa Fluxus, Marina Abramović, Joseph Beuys. Polscy performerzy to Janusz Bałdyga, Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II. 3 II.6 II.7 III.5	*Współczesne awangardy artystyczne* **Instalacja, environment, asamblaż i land art**	Instalacja jako wizualna organizacja przestrzeni, gdzie artysta wykorzystuje różne elementy, tworząc dzieło na pograniczu rzeźby i environment, często odnosząca się do różnorodnych kontekstów. Twórcy: Nam June Paik, Joseph Beuys, Yves Klein, Katarzyna Kozyra, Magdalena Abakanowicz. Environment – „otoczenie”. Kształtowanie zamkniętej przestrzeni w niezwykły, niekonwencjonalny, zaskakujący sposób często z użyciem światła i dźwięku. Twórcy: George Segal, Yayoi Kusama. Asamblaż jako rodzaj kolażu, którego elementy umieszczane na płaszczyźnie dzieła są trójwymiarowe, często o różnorodnych kontekstach. Twórcy: Robert Rauschenberg, Jean Dubuffet, Władysław Hasior. Land art – sztuka ziemi jako ingerencja w naturalny krajobraz i przekształcanie go. Działania land-art niejednokrotnie przybierają formę instalacji. Twórcy: Christo, Jeanne-Claude, Andy Goldsworthy.
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II. 3 II.6 II.7 III.5	*Współczesne awangardy artystyczne* **Neofiguracja i street art**	Nowa figuracja (neofiguracja) (lata 60. XX wieku) jako kierunek inspirujący się egzystencjalizmem (prąd filozoficzny). Nawiązuje do sztuki przedstawiającej, do ekspresjonizmu, w którym głównym tematem był człowiek, najczęściej zdeformowany, po to, aby podkreślić dramat jego istnienia. Obrazy posługujące się deformacjami oddają pesymistyczną atmosferę. Twórcy: Francis Bacon, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Willem de Kooning. Street art – sztuka ulicy (lata 80. XX wieku) jako przejawy działalności artystycznej na ulicach miast: murale czyli malarstwo na murach wykonywane różnymi technikami (szablony, spray), wklejki (vlepki), czyli naklejki z artystycznym przekazem pojawiające się m.in. w miejskich autobusach, na ścianach lub słupach, graffiti, „tagi”– podpisy wykonywane specyficznymi czcionkami. Street art – tematy: współczesne wydarzenia, problemy społeczne, konflikty zbrojne. Twórcy: Banksy, Jean-Michel Basquiat.
I.2 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV. 6	**Sztuka mediów**	Sztuka mediów jako kierunek korzystający z aparatów fotograficznych, kamer, telewizorów, telefonów komórkowych, projektorów, skanerów, a zwłaszcza komputera i internetu. Sztuka mediów jako nośnik problemów nurtujących współczesny świat. Fotografia jako dziedzina sztuki. Fotografia artystyczna i użytkowa (reklamowa). Aparaty fotograficzne (analogowe i cyfrowe) jako narzędzie tworzenia sztuki. Fotografia cyfrowa i komputerowe programy graficzne jako narzędzia pozwalające na zmianę wyglądu zdjęć. Film jako dziedzina sztuki, którego charakterystycznym elementem jest utrwalanie ruchu. Film tradycyjny, film wykorzystujący technologię cyfrową. Smartfony jako powszechne narzędzia do tworzenia amatorskich filmików. Wideo-art jako nurt w sztuce oparty na wykorzystywaniu technologii cyfrowej do tworzenia instalacji wideo, filmów interaktywnych z udziałem widzów czy wideoperformance często poruszających tematykę współczesnej cywilizacji. Twórcy: Nam June Paik, Bill Viola, Józef Robakowski, Zbigniew Libera. Działania multimedialne jako jednoczesne połączenie w całość kilku form przekazu: obrazu, animacji, dźwięku, tekstu. Komputer jest najczęściej i najwszechstronniej używanym w sztuce współczesnym narzędziem (do łączenia różnych form przekazu). Grafika komputerowa jako forma sztuki wykorzystująca komputerowe programy graficzne.

VII. Bibliografia

Spis książek pomocnych w analizie dzieł sztuki:

1. Patrick de Rynck, *Jak czytać malarstwo: rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów*, Universitas, 2005.

2. Maria Rzepińska, *Siedem wieków malarstwa europejskiego*, wyd. 2 popr. i uzup., Ossolineum, 1986.

3. Stephen Little, *Sztuka: kierunki, mistrzowie, arcydzieła*, Elipsa, 2005.

4. Umberto Eco, *Historia piękna*, REBIS, 2005.

5. Maria Poprzęcka, *Galeria: sztuka patrzenia*, STENTOR, 2003.

6. Robert Cumming, *Wielcy artyści bez tajemnic*, Świat Książki, 2008.

7. siostra Wendy Beckett; przy współpracy Patricii Wright, *1000 arcydzieł*, Arkady, 2003.

8. Anna Michałowska, *Podróże do dzieł sztuki*, WSiP, 1986.

9. Helena Hohensee-Ciszewska, *Dzieło sztuki i jego związki z epoką*, PWN, 1966.

10. Stefan Kozakiewicz (red.), *Słownik terminologiczny sztuk pięknych*, PWN, 1976.

11. Andrzej Osęka, *Spojrzenie na sztukę*, Wiedza Powszechna, 1987.

12. Janusz Wałek, *Dzieje Polski w malarstwie i poezji*, Wydawnictwo Interpress, 1987

13. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot, *Historia malarstwa polskiego*, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2000.

14. Anda Rottenberg, *Sztuka w Polsce 1945–2005*, STENTOR, 2005.

15. Matilde Battistini, *Symbole i alegorie*, Arkady, 2005.

16. Ewa Micke-Broniarek, *Mistrzowie pejzażu XIX w*., Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002.

17. Muntsa Calbó Angrill, *Portret w malarstwie*, WSiP, 1996.

18. Clare Gibson, *Jak czytać symbole. Język symboli w różnych kulturach*, Arkady, 2010

19. Jon Thompson, *Jak czytać malarstwo współczesne*, Universitas, 2006

20. Will Jones, *Jak czytać nowoczesne budynki*, Arkady, 2016

21. Susie Hodge, *Przewodnik po sztuce współczesnej*, Arkady, 2011

22. Liz Rideal, *Jak czytać obrazy. Treść, forma, technika*, Arkady, 2016

VIII. Spis najważniejszych dzieł sztuki

Prehistoria

Malowidła z Lascaux, Francja

Malowidła z Altamiry, Hiszpania

Wenus z Willendorfu

Zespół Stonehenge, Anglia

Starożytny Egipt

Piramida faraona Dżesera w Sakkara

Piramidy Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa w Gizie

Sfinks w Gizie

Triada króla Mykerinosa

Świątynia Ramzesa II w Abu Simbel

Polowanie na dzikie ptactwo z grobu Menny

Malowidło *Tancerka i dwie muzykantki*, grobowiec Nachta w Tebach

Złota maska Tutanchamona

Głowa królowej Nefretete

Starożytna Grecja

Świątynia Partenon w Atenach

Teatr w Epidauros

Nike z Samotraki

Wenus z Milo

Grupa Laokoona

Myron *– Dyskobol*

Poliklet *– Doryforos*

Fidiasz *–* posąg Ateny Partenos, *Procesja Panatenajska –* płaskorzeźba z Partenonu

Praksyteles *– Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos, Apollo z jaszczurką*

Greckie wazy w stylu czarnofigurowym i czerwonofigurowym

Starożytny Rzym

Świątynia Panteon w Rzymie

Koloseum w Rzymie

Łuk Tytusa

Kolumna Trajana w Rzymie

Akwedukt Pont-du-Gard w Nîmes

Posąg konny Marka Aureliusza w Rzymie

Posąg cesarza Augusta z Prima Porta

Malarstwo ścienne w Pompejach

Sztuka romańska

Kolegiata w Tumie pod Łęczycą

Kolegiata w Kruszwicy

Rotunda św. Prokopa w Strzelnie

Drzwi Gnieźnieńskie

Sztuka gotycka

Zamek krzyżacki w Malborku

Katedry Nôtre-Dame w Paryżu, w Chartres, w Kolonii

Kościół Mariacki w Gdańsku

Barbakan w Krakowie

Kościół Mariacki w Krakowie

Wit Stwosz *– Ołtarz Mariacki*

Witraże gotyckie

Pieta z Lubiąża

Madonna z Krużlowej

bracia Limburg *–* cykl kalendarza z *Bardzo bogatych Godzinek księcia de Berry*

Rogier van der Weyden *– Zdjęcie z krzyża, Sąd Ostateczny*

Hans Memling *– Sąd Ostateczny*

Renesans

Andrea Palladio *– Villa Rotonda*

Filippo Brunelleschi *–*kopuła katedry we Florencji

Donato Bramante *– Tempietto w Rzymie*

Bazylika św. Piotra na Watykanie (renesansowe plany budowliDonata Bramantego i Michała Anioła Buonarrottiego*)*

Donatello *– Dawid, Posąg konny Gattamelaty*

Andrea del Verrocchio *– Dawid, Posąg konny Colleoniego*

Michał Anioł *–* kopuła Bazyliki św. Piotra, *Dawid, Pieta* z bazyliki św. Piotra, *Mojżesz*, freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej

Masaccio *– Wygnanie z raju, Grosz czynszowy*

Paolo Uccello*– Bitwa pod San Romano*

Andrea Mantegna *–Opłakiwanie Chrystusa*

Piero della Francesca *–* portrety Montefeltrów

Sandro Botticelli *– Primavera, Narodziny Wenus*

Leonardo da Vinci *– Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem, Mona Liza, Święta Anna Samotrzecia, Święty Jan Chrzciciel, Madonna w grocie*

Rafael Santi *– Piękna Ogrodniczka, Madonna ze szczygłem, Madonna Sykstyńska, Szkoła ateńska*

Giorgione *– Koncert wiejski, Śpiąca Wenus*

Tycjan *– Miłość ziemska i niebiańska, Wenus z Urbino*

Tintoretto *– Ostatnia Wieczerza*

Albrecht Dürer *–Melancholia, Czterech jeźdźcy Apokalipsy*

Pieter Bruegel Starszy *–Ślepcy, Wesele chłopskie, Wieża Babel, Walka karnawału z postem,* cykl *Pory roku, Upadek Ikara, Przysłowia niderlandzkie*

Jan i Hubert van Eyck *– Ołtarz Gandawski*

Jan van Eyck *– Małżeństwo Arnolfinich*

Hieronim Bosch *– Ogród rozkoszy ziemskich, Syn marnotrawny*

Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berrecci *–* zamek na Wawelu (krużganki, renesansowe wnętrza), Bartolomeo Berrecci *–* kaplica Zygmuntowska, nagrobek Zygmunta Starego

Zamość – założenie miejskie

Barok

Jacopo da Vignola, Giacomo della Porta, kościół Il Gesu

Giovanni Lorenzo Bernini *–* schody Królewskie na Watykanie, plac i kolumnada przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie, *Fontanna Czterech Rzek, Konfesja nad grobem św. Piotra,* rzeźby: *Dawid, Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy*

Francesco Borromini *–* kościół San Carlo alle Quattro Fontane

Charles le Brun, Louis le Vau, Andre le Notre, Jules Hardouin-Mansart *–* Wersal, pałac wraz z założeniem ogrodowym

Caravaggi*o – Kosz z owocami, Złożenie do grobu, Wieczerza w Emaus*

Pieter Paul Rubens *– Podniesienie Krzyża, Porwanie córek Leukippa*

Rembrandt Hermensz van Rijn *– Lekcja anatomii doktora Tulpa, Wymarsz strzelców, Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem, Autoportret z Saskią na kolanach, Powrót syna marnotrawnego*

Jan Vermeer van Delft *– Czytająca list, Kobieta ważąca perłę, Widok Delft, Kobieta z naszyjnikiem pereł, Alegoria malarstwa, Koronczarka*

Willem Claesz Heda *–* martwe natury

Diego Rodriguez de Silva y Velazquez *– Panny dworskie (Las Meninas), Infantka Małgorzata, Portret Innocentego X, Wenus z lustrem*

Jose de Ribera *– Kulawiec, Męczeństwo św. Bartłomieja*

Francisco da Zurbaran *– Pogrzeb św. Bonawentury, Martwa natura z czterema naczyniami*

Georges de La Tour *– Znalezienie ciała św. Sebastiana, Św. Maria Magdalena pokutująca*

Giovanni Trevano *–* kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie

Augustyn Locci – pałac w Wilanowie

Sztuka XVIII wieku – klasycyzm

Jacques Ange Gabriel *–* pałac Petit Trianon w Wersalu

Jacques–Germain Soufflot *–* kościół św. Genowefy w Paryżu

Dominik Merlini– pałac Na wodzie w Łazienkach, pałac Królikarnia w Warszawie

Szymon Bogumił Zug *–* kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie

Chrystian Piotr Aigner *–* kościół św. Aleksandra w Warszawie

Jakub Kubicki *–* Belweder w Warszawie

Antonio Canova *– Amor i Psyche, Portret Pauliny Borghese*

Bertel Thorvaldsen *–* pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, pomnik Mikołaja Kopernika

Jacques-Louis David *– Przysięga Horacjuszy, Śmierć Marata, Portret pani Recamier*

Jean Auguste Dominique Ingres *–Portret panny Riviere*

Marcello Bacciarelli *–* portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą, *Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym*

Bernardo Bellotto (zwany Canaletto*) – Kolumna Zygmunta od strony Wisły, Krakowskie Przedmieście, Widok Warszawy od strony Pragi*

Romantyzm

Francisco Goya y Lucientes *– Gdy rozum śpi budzą się potwory* (akwaforta z akwatintą z cyklu Kaprysy), *Rozstrzelanie powstańców madryckich, Rodzina Karola IV*

Eugène Delacroix *– Wolność wiodąca lud na barykady, Portret Chopina*

Théodore Géricault *– Tratwa Meduzy*

Caspar David Friedrich *–Podróżnik po morzu chmur, Mężczyzna i kobieta zapatrzeni w księżyc, Opactwo w dąbrowie, Mnich nad brzegiem morza*

William Blake *– Przedwieczny*

Joseph William Turner *– Deszcz, para i szybkość*

John Constable *– Wóz siana*

Piotr Michałowski *– Napoleon na siwym koniu, Bitwa pod Samosierrą*

François Rude *– Wymarsz ochotników (Marsylianka)*

Realizm

Gustave Courbet *– Kamieniarze*

Jean François Millet *– Anioł Pański, Zbierające kłosy*

Honore Daumier *– Praczka, Don Kichot*

Ilja Riepin *– Burłacy na wołdze*

Akademizm, symbolizm

Alexandre Cabanel *– Narodziny Wenus*

John Everett Millais *– Ofelia*

Dante Gabriel Rossetti *– Zwiastowanie*

Gustave Moreau *– Zjawa*

Puvis de Chavannes *– Biedny rybak*

Arnold Bocklin *– Wyspa umarłych*

Impresjonizm, neoimpresjonizm

Edouard Manet *– Olimpia, Śniadanie na trawie, Atelier w łódce*

Claude Monet *– Impresja, Wschód słońca, Dworzec Saint Lazare* (różne wersje), *Katedra w Rouen* (różne wersje), *Stogi* (różne wersje), *Nenufary* (różne wersje)

Edgar Degas *– Primabalerina, Klasa tańca, Wyścigi konne*

Camille Pissarro *– Czerwone dachy*

Pierre-Auguste Renoir *– Wielkie kąpiące się, Moulin de la Galette, Śniadanie wioślarzy, Huśtawka, Akt w słońcu*

George Seurat *– Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, Cyrk*

Postimpresjonizm

Paul Cézanne *– Martwa natura z kuchennym stołem, Góra Sainte-Victoire* (kilka wersji), *Chłopiec w czerwonej kamizelce, Grający w karty, Martwa natura z błękitnym wazonem*

Vincent van Gogh *– Buty, Jedzący kartofle, Portret Ojca Tanguy, Nocna kawiarnia, Autoportret* (z 1888 r.), *Autoportret z zabandażowanym uchem, Droga z cyprysami, Słoneczniki, Sypialnia van Gogha, Kruki nad łanem zboża*

Paul Gauguin *– Wizja po kazaniu – walka Jakuba z aniołem, Żółty Chrystus, Nevermore, Kobiety na plaży, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?*

Henri de Toulouse-Lautrec *– Moulin Rouge*

Malarstwo polskie II połowy XIX wieku

Artur Grottger *– Pożegnanie powstańca, Kucie kos, Bój* (z cyklu *Lithuania*)

Jan Matejko *– Stańczyk, Rejtan – Upadek Polski, Kazanie Skargi, Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Poczet królów polskich, Konstytucja 3 maja*

Henryk Rodakowski *– Portret matki, Portret generała Henryka Dembińskiego*

Juliusz Kossak *– Stadnina na Podolu*

Wojciech Kossak, Jan Styka*– Panorama Racławicka*

Aleksander Kotsis *– Ostatnia chudoba*

Wojciech Gerson *– Cmentarz w Zakopanem*

Józef Szermentowski *– Bydło schodzące do wodopoju*

Maksymilian Gierymski *– Pikieta powstańcza*

Aleksander Gierymski *– Żydówka z pomarańczami, Święto Trąbek, Trumna chłopska*

Józef Chełmoński *– przedstawienia: trojek i czwórek, Żurawie, Kuropatwy na śniegu, Burza, Babie lato*

Architektura i rzeźba XIX wieku

Charles Barry *– Parlament w Londynie*

Zamek w Neuschwanstein

Karl Friedrich Schinkel *–* Pałac w Kórniku

Charles Garnier *–* opera w Paryżu

Gustave Eiffel – wieża w Paryżu

Edgar Degas *– Czternastoletnia tancerka*

Auguste Rodin *– Myśliciel, Mieszczanie z Calais*

Secesja

Antonio Gaudi *– Casa Mila, Sagrada Familia*

Hektor Guimard *–* wejścia do paryskiego metra

Stanisław Wyspiański *– Bóg Ojciec* (witraż), cykl widoków na kopiec Kościuszki, gmach Towarzystwa Lekarskiego (wystrój wnętrza, witraż), witraże i polichromie kościoła Franciszkanów w Krakowie, *Mietek, Podwójny portret Elizy Pareńskiej*

Stanisław Witkiewicz – Willa pod Jedlami

Aubrey Beardsley *– Pawia suknia, Salome*

Gustav Klimt *– Pocałunek, Judyta i Holofornes,*

Alfons Mucha – plakat „Job”

Edward Munch – Krzyk, Madonna

Jacek Malczewski *– Melancholia, Introdukcja, Błędne koło, Zatruta Studnia, Thanatos*

Witold Wojtkiewicz *– Krucjata dziecięca*

Józef Mehoffer *– Dziwny ogród,* witraże do katedry fryburskiej

Józef Pankiewicz *– Japonka, Targ na kwiaty*

Władysław Podkowiński *– Dzieci w ogrodzie*

Leon Wyczółkowski *– Kopanie buraków, Rybacy*

Sztuka pierwszej połowa XX wieku

Henri Matisse *– Portret żony z zieloną pręgą, Taniec*

Andre Derain *– Most Westminsterski*

Maurice Vlaminck *– Czerwone drzewa*

Ernst Ludwig Kirchner *– Autoportret z modelką, Kobiety na ulicy*

Emil Nolde *– Tryptyk Maria Egipcjanka*

Wassily Kandinsky *–Pierwsza akwarela abstrakcyjna*

Oskar Kokoschka *– Morderca, nadzieja kobiet*

Pablo Picasso *– Portret Gertrudy Stein, Panny z Avignonu, Portret Kahnweilera, Martwa natura ze skrzypcami, Trzej muzykanci, Guernica*

George Braque *– Domy w Estaque, Gitara i klarnet*

Fernand Leger *– Mona Liza z kluczami*

Umberto Boccioni *– Jedyna forma ciągłości w przestrzeni* (rzeźba)

Giacomo Balla *– Dynamizm psa na smyczy*

Władimir Tatlin *– projekt Pomnika III Międzynarodówki*

Kazimierz Malewicz *– Czarny kwadrat na białym tle*, kompozycja suprematystyczna

Piet Mondrian *– Kompozycja I, Broadway Boogie Woogie*

Marcel Duchamp *– L.H.O.O.Q, Fontanna, Suszarka do butelek*

Max Ernst *– Słoń Celebes*

Giorgio de Chirico *– Tajemnica i melancholia ulicy, Niepokojące muzy*

Joan Miro *– Karnawał arlekina*

Rene Magritte *– Terapeuta, Golkonda, Bezdomność*

Salvador Dali *– Portret Mae West, Uporczywość pamięci, Płonąca żyrafa*

Marc Chagall *– Ja i moja wieś, Upadek Ikara*

Constantin Brancusi *–* rzeźby: *Księżna X, Ptak*

Henri Moore– rzeźby*: Spoczywająca postać, Król i królowa*

Frank Lloyd Wright *– Willa Kaufmanna (Dom nad wodospadem)*

Mies van der Rohe *–* budynki przy Lakeshore Drive w Chicago

Walter Gropius – siedziba Bauhausu w Dessau

Leon Chwistek *– Szermierka*

Stanisław Ignacy Witkiewicz *– Portret Edwardy Szmuglarowskiej, Autoportret*

Zbigniew Pronaszko *– Akt*

Eugeniusz Zak *– Pierrot*

Tytus Czyżewski *– Madonna z Dzieciątkiem*

Jan Cybis *– Martwa natura z kwiatami*

Zygmunt Waliszewski *– Uczta renesansowa*

Tadeusz Makowski *– Szewc*

Władysław Skoczylas *– Zbójnicki*

Zofia Stryjeńska *– Spotkanie z synem z cyklu Pascha*

Władysław Strzemiński *– Kompozycja unistyczna*

Katarzyna Kobro *– Kompozycja przestrzenna*

Zbigniew Pronaszko *– Projekt pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie*

Henryk Stażewski *– Relief nr 12*

Xawery Dunikowski *– Tchnienie*

Sztuka drugiej połowy XX wieku

Francis Bacon – Studium według portretu papieża Innocentego X Velazqueza

Alberto Giacometti *– Postać krocząca*

Jackson Pollock *– Wilczyca, Kompozycja 1A (1948)*

Willem de Kooning *– Kobieta I*

Mark Rothko *–Tryptyk*

Robert Rauschenberg *– Odaliska*

Jasper Johns *– Flagi*

Claes Oldenburg *– Dwa Cheesburgery*

Yves Klein *– Antropometrie*

Richard Hamilton *– Co właściwie sprawia, że nasze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające?*

Andy Warhol *– Wielka puszka zupy Campbell, Autoportret z cieniem, Marilyn Monroe*

Roy Lichtenstein *– A teraz moi mali, za Francję, M – Maybe*

George Segal *– Cinema, Stacja benzynowa*

Duane Hanson *– Turyści, Kobieta z wózkiem na zakupy*

Alexander Calder *– Mobile*

Victor Vasarely *– Kompozycja BOO (1978)*

Joseph Kosuth *– Jedno i trzy krzesła*

Robert Smithson *– Spiralna grobla*

Christo – opakowanie Pont Neuf

Le Corbusier *–* kaplica Nôtre Dame do Haut w Ronchamp

Frank Lloyd Wright– Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku

Renzo Piano i Richard Rogers *–* Centrum Pompidou w Paryżu

Jorn Utzon *– Opera w Sydney*

Maria Jarema *– Filtry 13*

Piotr Potworowski *– Krajobraz z Łagowa*

Tadeusz Brzozowski *– Pludry*

Andrzej Wróblewski *– Ukrzesłowienie, Rozstrzelanie V*

Zdzisław Beksiński *– kompozycja bez tytułu z 1983 roku z katedrą z piszczeli*

Tadeusz Kantor *– Multiple parasolowe, environment: Umarła klasa*

Władysław Hasior *– Wyszywanie charakteru, Dzieciom Zamojszczyzny*

Bronisław Linke – Autobus

Magdalena Abakanowicz *– Abakan czerwony, Katharsis*

Alina Szapocznikow – Autoportret zwielokrotniony

Gustaw Zemła *– pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach*

Jerzy Duda-Gracz *– Hamlet Polny, cykl „Chopinowi”*

Katarzyna Kozyra *– Piramida zwierząt*