Călin Stegerean

Experiment și inovație în ceramică, sticlă, metal (CSM)

1. **Cunoaştere şi înţelegere**
   * + Dezvoltarea cunoștințelor referitoare la experiment și inovație în ceramică, sticlă, metal (CSM).

* Transferul unor cunoștințe și competențe de la alte discipline (ex.: perspectivă, anatomie, istoria artei, filosofie) înspre disciplina de atelier (măiestrie);

Asimilarea unor deprinderi care să facă posibil un demers artistic experimental și inovator.

2. **Explicare și interpretare**

* Explicarea unor strategii artistice care au ca scop experimentul și inovarea. Referințe la avangarda artistică istorică și neoavangarda;
* Explicarea unor teorii care stau la baza demersului de tip experimental și inovativ;
* Demonstrarea și comentarea unor procedee de lucru prin studii de caz;
* Operarea cu un ansamblu de concepte necesare proiectării și dezvoltării lucrării de expresie plastică/ propriului proiect plastic;

Raportarea la lucrările personale şi la cele din istoria artelor vizuale.

3. Instrumental – aplicative

* Însuşirea unor noţiuni generale legate de experiment și inovație în CSM și transpunerea lor în proiect;
* Formarea și consolidarea abilităților și deprinderilor practice ale viitorului artist;
* Utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de lucru specifice;
* Aplicarea unor principii și metode de bază pentru a opera cu noțiuni și metode specifice noțiunilor asimilate;
* Acumularea sistemică cantitativă şi calitativă a cunoştinţelor din domeniul artelor vizuale şi conexe;
* Evaluarea și autoevaluarea activităților practice prin analiza lucrărilor ;

Proiectarea unor activități opționale de tip workshop, expoziție (desfășurate în spații convenționale și/sau neconvenționale).

4. Atitudinale

* Cultivarea interesului pentru experiment și inovație;
* Identificarea disponibilităților personale pentru activități de creație artistico-plastică cu caracter experimental;
* Întărirea capacităților de identificare a realizărilor artistice cu caracter experimental sau inovator din cadrul manifestărilor expoziționale sau prin intermediul mijloacelor cu caracter documentar-artistic (albume, cataloage, filme etc.);

Operarea cu tehnici și materiale cu caracter experimental.

1. **Conceptele:**

Clasic

Se va defini și ilustra noțiunea de clasic în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice.

Tradiție

Se va defini și ilustra noțiunea de tradiție în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice.

Avangardă și neo-avangardă

Se vor defini și ilustra noțiunile de avangardă și neo-avangardă în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice.

Experiment

Se va defini și ilustra noțiunea de experiment în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice.

Inovație

Se va defini și ilustra noțiunea de inovație în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice.

Morfologie plastică

Se va defini și ilustra noțiunea de morfologie în artele plastice în general și în CSM în special. Aspecte conceptuale și tehnice ale morfologiei plastice în artele clasice și tradiționale și în curentele de avangardă și neo-avangardă.

Predarea acestor noțiuni va oferi studenților accesul teoretic și practic la o serie de concepte cu care artele plastice operează de peste 100 de ani.

Aceste noțiuni reprezintă cheia de lectură corectă a lucrărilor de artă care au rezultat ca manifestare a diverselor curente pe care istoria artei le-a cunoscut în secolele XX și XXI.

Totodată, acestea reprezintă baza conceptuală esențială în procesul creativ pe care studenții trebuie să și-l însușească pe parcursul formării lor universitare.

Acesta va îngloba atât un sistem de operare cu caracter teoretic specific cât și experimentarea unor tehnici și materiale cu caracter insolit.

1. **Teme generale ale programului de studiu (cursului)**
2. Relația tradiție-avangardă în arta secolului XX;
3. Identificarea unor aspecte ale demersului clasic și tradițional în artele plastice în general și CSM în special;
4. Morfologii artistice specifice pentru arta clasică și pentru arta de avangardă sub aspectul semnificațiilor operei de artă și a materialelor folosite;
5. Realizarea unor exerciții compoziționale în manieră clasică și în cea specifică unor curente de avangardă: dadaism-suprarealism, minimalism-artă conceptuală;
6. Expresii ale demersului experimental și inovativ în arta contemporană. Studii de caz din arta internațională și românească;
7. Experimentul ca act de cercetare și comunicare artistică;
8. Realizarea unor exerciții de atelier practice cu caracter experimental în baza cunoștințelor și deprinderilor deja dobândite de studenți;
9. Realizarea unei lucrări-exercițiu cu caracter de proiect care să înglobeze cunoștințele dobândite de student referitoare la conceptele de experiment-inovație.

Transmiterea noțiunilor fundamentale teoretice și practice legate de experiment și inovație în artele plastice reprezintă o etapă esențială în formarea unui artist care urmează să activeze în acest domeniu. Acestea sunt structurare într-un parcurs care să îi ofere o perspectivă cronologică și un acces gradual la etapele schimbării de paradigmă în artele plastice, prin introducerea experimentului ca mijloc de cercetare și comunicare artistică. Cunoștințele cu caracter teoretic dobândite vor reprezenta suportul pentru realizarea unor demersuri practice cu caracter de exercițiu legate de relația cu medii și materiale insolite. Totodată, acestea vor fi înglobate într-un proiect de lucrare care va valorifica și stimula disponibilitățile personale ale studentului pentru experiment și inovație.

În acest demers, accentul va fi pus pe realizări cu caracter obiectual, volumetric în elaborarea cărora vor putea fi utilizate atât tehnicile tradiționale de expresie plastică cât și fotografia, video, programele de computer, ambianțele scenografizate, lumina artificială etc. În funcție de propunerile din proiectele prezentate de studenți vor fi incluse materiale și tehnici cu caracter experimental.

Bibliografie

ARNHEIM, Rudolf, *Arta și percepția vizuală,O psihologie a văzului creator,* Ed. Polirom, Iași, 2011

ARNHEIM, Rudolf, *Forța centrului vizual - un studiu al compoziției în artele vizuale*, Ed. Meridiane, București, 1995

Cognati, Martina, Poli, Francesco, Dizionario dell’arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi, Bruno Mondadori, Milano, 2008.

GOMBRICH, E. H., *Artă şi iluzie*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973

GOMBRICH, E. H., *Normă şi formă*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981

GUȚĂ, Adrian, *Generația 80 în artele vizuale*, Editura Paralela 45, Pitești, 2009

HUYGHE, Rene, *Dialog cu vizibilul*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981

HUYGHE, Rene, *Puterea imaginii*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971

KESSLER, Erwin, *X:20, O radiografie a artei românești după 1989*, Ed. Vellant, 2013

MACEY, David, Dictionary of Critical Theory, Penguin Books, Londra, 2001.

MEREDIEU, Florence de, *Histoire materielle et imamaterielle de l’ art modern & contemporain*, Ed. Larousse, Paris, 2011

PANOFSKY, Erwin, *Artă şi semnificaţie*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980

SOURIAU, Etienne, Vocabulaire d’estetique, Presse Universitaires de France, Paris, 1990

TERRAROLI, Valerio, (ed.), Art of the Twentieth Century. 1900-1919, The Avant-garde Movements, Ed. Skira, Milano, 2006

TERRAROLI, Valerio, (ed.), Art of the Twentieth Century. 1920-1945, The Artistic Culture between the wars, Ed. Skira, Milano, 2006

TERRAROLI, Valerio, (ed.), Art of the Twentieth Century. 1946 – 1968, The Birth of Contemporary Art, Ed. Skira, Milano, 2007

TERRAROLI, Valerio, (ed.), Art of the Twentieth Century. 1969-1999, Neo-avant-gardes, Postmodern and Global Art, Ed. Skira, Milano, 2008

TERRAROLI, Valerio, (ed.), Art of the Twentieth Century. 2000 and Beyond. Contemporary Tendencies, Ed. Skira, Milano, 2010

Dicționar de Artă A-M, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995

Dicționar de Artă N-Z, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997