ABORDĂRI DE ACTUALITATE IN CERCETAREA

ISTORIEI SI TEORIEI ARTEI

Curs doctoral

Anul universitar 2019-2020

prof. univ. dr. Anca Oroveanu

Semestrul I: Pornind de la Aby Warburg

Poate părea surprinzător că un curs care se ocupă de abordări de actualitate în cercetarea istoriei și teoriei artei face din Warburg o figură emblematică, la aproape un secol de la moartea lui. Vasta literatură care a apărut în jurul lui și a operei lui în ultimele decenii îndreptățește însă deplin o astfel de opțiune: Aby Warburg a constituit în ultimele decenii o inspirație pentru istorici și teoreticieni ai artei (dar și pentru specialiști din alte domenii) și nu în ultimul rând pentru artiști. Opera sa – restrânsă dacă e să judecăm după numărul de publicații din timpul vieții – este, cu toate acestea, extrem de bogată în sugestii care permit prelungiri în variate direcții. Felul în care înțelege el relația artei europene – în particular a celei renascentiste – cu antichitatea a putut hrăni preocupările recente privind periodizarea în istoria artei și tentativele de a revizui periodizările convențional acceptate; incursiunea lui într-un teritoriu „exotic” – cel al indienilor Pueblo din America de Nord – a catalizat reflecții care întâlnesc o altă preocupare de mare actualitate (și cu numeroase repercusiuni pentru istoria artei și practica ei): cea a întâlnirii cu Celălalt; lucrul său cu imaginile – în particular în Mnemosyne Atlas, operă neterminată și apărută postum – continuă să fie obiectul unor variate descifrări și a determinat, în același timp, abordări originale ale Atlasului și Arhivei; biblioteca lui Warburg, organizată după criterii originale, a constituit și ea, în repetate rânduri, un subiect de reînnoită reflecție; încărcătura emoțională a imaginilor și capacitatea lor de a „prezerva” această încărcătură a fost și continuă să fie prilejul unor elaborări originale. Toate acestea explică faptul că primele șase întâlniri din acest an universitar se axează pe Warburg, pe care și-l iau ca punct de pornire.

Studenților doctoranzi li se pune la dispoziție un corpus de texte de și despre Warburg, cu care sunt invitați să dialogheze, contribuind prin reflecțiile și comentariile lor la discuțiile din seminar. Evaluarea lor se face pe baza acestor contribuții, care pot fi sub formă orală sau transmise în scris, prin email. Sugestiile bibliografice de mai jos nu constituie decât o mică parte (o familiarizare de primă instanță) din resursele pe care le oferă cursul, care includ și accesul online la colecția de planșe (și legendele/explicațiile lor) care constituie Mnemosyne Atlas.

Repere bibliografice selective:

Aby Warburg: *Images from the Region of the Pueblo Indians of North America*, translated with an interpretative essay by Michael. P. Steinberg, Ithaca and London, Cornell University Press, 1995

Aby Warburg: *The Renewal of Pagan Antiquity*, translated by David Brett and with an introduction by Kurt W. Forster, Los Angeles: The Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999

Sigrid Weigel: “Aby Warburg’s *Schlangenritual*: Reading Culture and Reading Written Texts”, in *New German Critique*, 65 (1995), pp. 135-154.

Georges Didi-Huberman: *Confronting Images,* The Pennsylvania State University, 2005
(versiunea originală: *Devant l’image: Question posée aux fin d’une histoire de l’art*, Les Editions de Minuit, 1990)

Christopher D. Johnson: *Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images,* Cornell University Press and Cornell University Library Ithaca, New York, 2012

Matthew Rampley: *The Remembrance of Things Past: On Aby M. Warburg and Walter Benjamin*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000

***

Semestrul II: Câteva teme de actualitate în istoria și teoria artei.

Arhiva, arhiva vizuală: pomeneam mai sus tema arhivei ca una dintre temele care a beneficiat de un interes crescând, catalizat, între altele, și de cel pentru Aby Warburg. De câteva decenii este o temă care rămâne, în moduri variate, în centrul atenției disciplinelor umaniste, între care istoria și teoria artei, dar și în centrul practicii artistice, ca modalitate de lucru și/sau producție și expunere. Discuția despre arhive ia în considerare atât aspecte legate de cercetarea de arhivă (de un interes special pentru doctoranzii în istoria și teoria artei), cât și numeroasele practici artistice care se inspiră din, dialoghează cu, fructifică într-un mod oarecare principiul arhivei. Sugestiile bibliografice țin seama de această orientare distinctă a doctoranzilor și iau în considerare inspirația warburgiană în acest domeniu.

Sugestii bibliografice:

Benjamin H. D. Buchloh: “Gerhard Richter's ‘Atlas’: The Anomic Archive”, *October*, Vol. 88 (Spring, 1999), pp. 117-145

Okwui Enwezor: “Archive Fever: Photography Between History and the Monument”, in *Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art*, Steidl/ICP, 2008, published in connection with the exhibition with this title at the International Center of Photography, N.Y, curated by Okwui Enwezor, pp. 11-51

Hal Foster: ‘An Archival Impulse”, *October*, Vol. 110 (Fall 2004), pp. 3–22

Hal Foster: “Archives without Museums”, *October*, Vol. 77. (Summer, 1996), pp. 97-119

Marlene Manoff: “Theories of the Archive from Across the Disciplines”, *Libraries and the Academy*, Vol. 4, No. 1 (2004), pp. 9–25

Charles Merewether (ed.): *The Archive*, Whitechapel Documents of Contemporary Art, copublished by Whitechapel and MIT Press, 2006

Sven Spieker: *The Big Archive. Art from Bureaucracy*, The MIT Press, Cambridge, Mass., London, England, 2008

Katy Suggitt: “How do artists use, create and respond to archives?”

Sursa: <https://www.scribd.com/document/173938016/Katy-Suggitt-Archives>

g’s methodical approach in the digital era”, *Visual Studies*, 2016, Vol. 31, No. 2, pp. 109–120

***T_Visionarium*:** un document despre un experiment în “arhivarea” imaginilor, cu acces la site unde se poate vedea un video, o descriere a experimentului și comentarii cu privire la el.

Mutații: „Pictorial/Iconic Turn” este una dintre mutațiile importante pe care un număr de autori au deslușit-o în disciplinele umaniste în anii ’80 ai secolului XX**;** ei au sesizat (sau au pledat pentru) o depășire a ceea ce a însemnat, cu câteva decenii mai devreme, „mutația lingvistică” („the linguistic turn”), în care imaginea, în definiția ei cea mai largă, dobândește (sau ar trebui să dobândească) preeminență.Tema ca atare poate să fi pierdut ceva din acuitatea pe care a avut-o în anii 1990 și 2000, dar prelungirile ei sunt în continuare vii și active. Revizitând începuturile definirii acestei mutații, ne ocupăm și de aceste prelungiri și de evaluarea actuală a însemnătății ei. Ea indică o înnoire și o extraordinară diversificare a reflecțiilor privind imaginea, statutul și funcțiile ei și cursul caută să le ia în considerare. Lărgirea câmpului de studiu în raport cu ceea ce constituia până de curând domeniul „propriu” al istoriei artei a dus, în acești ani, la constituirea unor noi discipline care își iau imaginea ca obiect de studiu, cum ar fi studiile vizuale sau cultura materială și a prilejuit o apropiere (chiar convergență) între istoria artei și antropologia vizuală. Pictorial/Iconic Turn a inspirat, în anii din urmă, identificarea (sau pledoaria pentru) alte „turns”: „the Performative turn”, „the Curatorial turn”, „the Noetic Turn”, „The Aesthetic, the Pathetic and the Adversarial Turns” etc., pe care bibliografia sugerată le reflectă.

Repere bibliografice bibliografice

Gottfried Boehm & W. J. T. Mitchell: “Pictorial versus Iconic Turn: Two Letters”, *Culture, Theory and Critique*, 50:2-3, pp. 103-121

W. J. T. Mitchell: “What Do Pictures ‘Really’ Want?”, *October*, Vol. 77 (Summer, 1996), pp. 71-82

Bruno Latour and Peter Weibel (ed.): *Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art*, ZKM, Karlsruhe, Center for Art and Media, Cambrige Mass., London, England, The MIT Press, 2002

Jenni Lauwrens: “Welcome to the revolution: The sensory turn and art history”, *Journal of Art Historiography*, Number 7, December 2012

Griselda Pollock: “Unexpected Turns: The Aesthetic, the Pathetic and the Adversarial in the Long Durée of Art’s Histories”, *Journal of Art Historiography*, Number 7, December 2012

Peter Weibel: “The Noetic Turn: From Language-Based to Too-Based Knowledge Trees”, in G. Bast et al. (eds.), *Art, Research, Innovation and Society*, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, pp. 155-174

Relația dintre cuvânt/text și imagine: ceea ce s-a numit „Pictorial”, „Iconic” sau „Visual”

Turn, pune în mod acut problema raportului între text/cuvânt și imagine, o altă mare temă a cursului. În timp ce pentru unii dintre protagoniștii acestei mutații cuvânt/text și imagine sunt inextricabil corelate (W.J.T. Mitchell), alții pledează pentru autonomia imaginilor și susțin existența unei „logici” proprii lor (Gottfried Boehm). Cursul caută să ofere o largă exemplificare a variatelor relații dintre aceste două tipuri/modalități de expresie și comunicare, de la cele care pun în discuție capacitatea narativă a imaginilor prin comparație cu cea a narațiunii verbale și – corelativ – relația lor diferită cu timpul, la dialogul, coexistența sau întrepătrunderea totală între cele două câmpuri. Cum literatura privind aceste relații a luat în considerare adesea o componentă istorică (și cum interesele doctoranzilor pot corespunde unor perioade istorice distincte), sugestiile bibliografice de mai jos au căutat să facă loc acestor preocupări și să permită doctoranzilor să selecteze unele lecturi (și) conform propriilor lor predilecții.

Repere bibliografice selective:

Svetlana Alpers: “Describe or Narrate? A Problem in Realistic Representation”, *New Literary History*, Vol. 8, No. 1, (Autumn, 1976), pp. 15-41

Oskar Bätschmann: “Text and image: Some general problems”, Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry, 4:1, 1988, pp. 11-24

Arthur C. Danto: “Art and the Text”, *RES: Anthropology and Aesthetics*, No. 5 (Spring, 1983), pp. 5-13

James Elkins: “On the impossibility of stories: the anti-narrative and non-narrative impulse in modern painting”, *Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry*, 7:4, 1991, pp. 348-364

E.H. Gombrich: “Image and Word in Twentieth-Century Art”, in *Topics of Our Time. Twentieth-Century Issues in Learning and in Art*, London, Phaidon Press, 1991, pp. 162-187

Louis Marin: “Picasso: Image Writing in Process”, *October*, Vol. 65 (Summer, 1993), pp. 89-105

Robert Morris: “Words and Images in Modernism and Postmodernism”, *Critical Inquiry*, Vol. 15, No. 2 (Winter, 1989), pp. 337-347

Klaus Speidel: “Can a Single Still Picture Tell a Story? Definitions of Narrative and the Alleged Problem of Time with Single Still Pictures”, *Diegesis*, 2.1 (2013), pp. 173-194

Sven Lütticken, “Transforming Time”, *Grey Room*, 41, Fall 2010, pp. 24–47

Ben C. Tilghman: “The shape of the word: extralinguistic meaning in insular display lettering”, *Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry*, 27:3, 2011, pp. 292-308

Prezentarile cursurilor în power point și pdf, precum și toate reperele bibliografice în format electronic sunt postate în foldere distincte pe:

<https://classroom.google.com/u/1/c/NzUzNzA2Njc0OTFa>

<https://drive.google.com/drive/folders/1YwHxt7gEUIhG-Q_cPFpbCtmZYlHJ_IV0>

Cursurile din semestrul al doilea sunt programate în intervalul 21 aprilie - 26 mai 2020