ANALIZĂ ȘI INTERPRETARE ÎN ARTELE VIZUALE: ABORDĂRI METODOLOGICE

Curs doctoral 2019-2020

prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

O caracteristică a programului de studii doctorale din cadrul UNArte o constituie dialogul permanent dintre artiști și teoreticieni, dintre practica artistică și reflecția teoretică. De aceea, cursul este conceput în două secvențe distincte, dar complementare: prima abordează probleme de stringentă actualitate privind cultura vizuală contemporană, cum ar fi: cercetarea artistică, atelierul artistului și muzeul de artă contemporană abordate din perspectiva dimensiunii de laborator experimental, mutația curatorială și consecințele asupra reconfigurării lumilor artei; a doua secvență abordează figuri fondatoare ale științei artei și ale științei imaginii într-un parcurs menit să evidențieze continuitatea dintre acestea, exemplificată (între altele) prin filiația Alois Riegl-Walter Benjamin. Temele dezbătute se sprijină pe o bibliografie vastă și diversă, accesibilă studenților în format electronic.

Primul semestru se concentrează asupra problematicii complexe a cercetării artistice, abordând câteva aspecte pe care considerăm esențiale:

* geneza cercetării artistice în practicile artistice ale avangardei istorice
* raportul dintre cercetarea artistică si cercetarea științifică
* raportul dintre cercetarea artistică și creația artistică
* raportul dintre cercetarea artistică și practica de atelier
* rarportul dintre cercetarea artistică și știința despre artă: repere, geneză, reprezentanți
* cercetarea artistică și „noile medii”

Repere bibliografice selective:

Share. Handbook for Artistic Research Education, ed. by Mick Wilson and Schelte van Ruiten, ELIA, University of Gothenburg, 2014

The Routledge Companion to Research in the Arts, ed. by Michael Biggs and Henrik Karlsson, 2011

Henk Borgdorff, *The Conflict of the Faculties. Perspe*􏰁*ctives on Artistic Research and Academia,* Leiden University Press, 2012

 Transpositions. Aesthetico-epistemic Operators in Artistic Research, edited by Michael Schwab, Leuven University Press, 2018

Semestrul al doilea propune câteva teme recurente în cultura vizuală contemporană: atelierul artistului, *Curatorial Turn*, avangarda istorică și neo-avangarda.

Atelierul artistului

Cursul prezintă semnificația atelierului artistului în modernitate, recurgând la câteva studii de caz. Un prim exemplu este atelierul artistului ca temă fundamentală în teoria purei vizualități, analizând raportul dintre Konrad Fiedler și pictorul Hans von Marées. O atenție specială este acordată apoi tabloului *L’Atelier du peintre* de Gustave Courbet, considerat ca moment emblematic în reconfigurarea scenei de gen a atelierului și afirmarea noului statut al artistului în a doua jumătate a secolului al 19-lea. Este prezentată de asemenea semnificația înnoitoare a atelierului ca temă a picturii lui Theodor Aman.

Nu în ultimul rând, este discutată semnificația atelierului în arta contemporană, în contextul practicilor experimentale și colaborative. Studenții doctoranzi sunt invitați să-și analizeze propriul atelier ca loc privilegiat al practicii lor artistice sau (în cazul istoricilor de artă) să analizeze studii de caz, pornind de la temele lor de cercetare.

Repere bibliografice selective:

The Studio Reader. On the space of artists, ed. by Mary Jane Jacob and Michelle Grabner, School of the Art Institute of Chicago, University of Chicago Press Chicago and London, 2010

Paul Barolsky and Lawrence Goedde, AMBIGUITY IN REMBRANDT'S BOSTON "ARTIST IN HIS STUDIO”, *Notes in the History of Ar*t, Vol. 30, No. 4 (Summer 2011), pp. 43-45

HIDING MAKING SHOWING CREATION. The Studio from Turner to Tacita Dean,

ed. by Rachel Esner, Sandra Kisters, Ann-Sophie Lehmann, Amsterdam University Press , 2013

Brian O’Doherty, *Studio and Cube. On the relationship between where art is made and where art is displayed,* Columbia University, 2007

***Curatorial Turn* (mutația curatorială)**

Cursul prezintă mutația curatorială *(curatorial turn)* în contextul culturii vizuale contemporane din mai multe perspective: în raport cu muzeul (înțeles ca laborator și experiment), în confruntare cu critica de artă (ca dimensiune fundamentală a modernității), nu în ultimul rând, în colaborare cu artistul. Analizez pe larg cîteva teme pe care le-am identificat în imensa problematică a mutației curatoriale: cazul teoreticianului care devine (și) curator, luându-l ca exemplu pe Georges Didi-Huberman, considerat „un curator warburgian”; fenomenul bienalei/bienalizării în arta contemporană: studiu de caz - Palazzo Enciclopedico, curator Massimiliano Gioni, Bienala de la Veneția, 2013; raportul curatorului cu artistului în cazul expoziției personale (prezint colaborarea mea cu Iosif Kiraly în realizarea expoziției „Uși închise, plicuri deschise”, MNAC, 2018)

Repere bibliografice selective:

Hans Ulrich Obrist, *A Brief History of Curating*, JRP | RINGIER & LES PRESSES DU REEL, 2011

Terry Smith, *Thinking Contemporary Curating,* Published by Independent Curators International, New York, 2012

Issues in Curating Contemporary Art and Performance, Edited by Judith Rugg and Michèle Sedgwick, Intellect Books, The University of Chicago Press, 2007

Museums After Modernism. Strategies of Engagement, Edited by Griselda Pollock and Joyce Zemans, Blackwell Publishing Ltd, 2007

Curating in Feminist Thought, ed. Elke Krasny, Lara Perry, Dorothee Richter, ON CURATING.org Issue 29 / May 2016

Avangardă istorică, neo-avangarda

Cursul propune o prezentare problematizată a avangardei istorice și a conexiunilor ce se pot stabili cu neo-avangarda. Este analizat ca studiu de caz distinct: „Walter Benjamin și muzeul imaginar al avangardei”.

De asemenea, o atenție specială este acordată fenomenului est-central european și contextului autohton. Pornim de la premisa că în ultimele decenii, interesul pentru avangardă a crescut considerabil în spaţiul cultural românesc, fapt explicabil în contextul noii istorii a artei, dar şi al schimbărilor de după 1989. Prezint ca studiu de caz revista *Contimporanul* din persepctiva raportului imagine/text-cuvânt.

Repere bibliografice selective:

Benjamin H. D. Buchloh, “The Primary Colors for the Second Time: A Paradigm Repetition of the Neo-Avant-Garde”, *October*, Vol. 37 (Summer, 1986), pp. 41-52

Hal Foster, “What's Neo about the Neo-Avant-Garde?”, *October*, Vol. 70, The Duchamp Effect (Autumn, 1994), pp. 5-32

Rosalind Krauss, *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*, The MIT Press,

Cambridge, Massachusetts, London, England, 1986

Beáta Hock, Klara Kemp-Welch, Jonathan Owen (eds.), *A Reader in East-Central European Modernism, 1918-1956*, The Courtauld Institute of Art, London, 2019

Piotr Piotrowski, *In the Shadow of Yalta. The Avant-garde in Eastern Europe, 1945–1989*, Reaktion Books, London, 2009

Tom Sandquist, *Dada East. The Romanians at Cabaret Voltaire,* MIT Press, 2005

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