

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei	Analiza si interpretare in artele vizuale: abordări metodologice				
Anul de studiu	Iosud	Semestrul*	I-II	Tipul de evaluare finală (E / V / C)	E
Regimul disciplinei OB -obligatorie				OPT	Numărul de credite
10					
Total ore din planul de invatamant	12	Total ore studiu individual	48	Total ore pe semestru	60
Titularul disciplinei	Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU				

** Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fișă pentru fiecare semestru*

Facultatea	UNARTE/ ARTE PLASTICE/ARTE DECORATIVE SI DESIGN	Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant <i>(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)</i>				
Catedra	DEPARTAMENTUL IOSUD					
Profilul	ARTE VIZUALE	Total	C**	S	L	P
Specializarea	ARTE VIZUALE	24	24			

*** C-curs, S-seminar, L-activități de laborator, P-proiect sau lucrări practice*

Competente generale (competențele generale sunt menționate in fișă specializării)
--

Competente specifice disciplinei	<p>1. Cunoaștere și înțelegere</p> <ul style="list-style-type: none"> - însușirea celor mai importante interogații, teme și probleme ale studiilor vizuale în contemporaneitate, precum și a dezbaterilor teoretice aferente; - însușirea principalelor concepte vehiculate în cercetarea artistică și a teoriei contemporane a artelor vizuale
	<p>2. Explicare și interpretare</p> <ul style="list-style-type: none"> - definirea categoriilor, conceptelor fundamentale și problemelor specifice cofigurării actuale în cercetarea artistică; - proiectarea de corelații între principalele probleme studiate și modul în care acestea se aplică situațional în zona proiectelor artistice și teoretice doctorale, specifice domeniului creației vizuale; - identificarea și aprofundarea problemelor relevante pentru proiectul artistic și teoretic al tezei de doctorat.
	<p>3. Instrumental – aplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobândirea de deprinderi corecte din punctul de vedere al cercetării științifice și artistice – conduită onestă în cercetare și redactare, cultivarea valorilor obiectivității și imparțialității; - întrebuițarea corectă a conceptelor și valorilor cercetării științifice și artistice în explorările artistice și teoretice implicate în elaborarea tezei de doctorat;
	<p>4. Atitudinale</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea de a evalua propriului demers științific și artistic; - formarea unei gândiri critice apte să producă evaluări și autoevaluări corecte; - capacitatea de a privi interdisciplinar și de a gândi din perspectiva istoriei artei faptele cultural-valorice generate de creația artistică; - cultivarea sensibilității și a gândirii critice în raport cu creația artistică și științifică individuală.

Conținuturi (tematica detaliată)

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 stringență 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 figurile fondatoare ale științei artei și ale științei imaginii: de la Konrad Fiedler, întemeietorul teoriei purei vizualități, până la figura legendară a lui Aby Warburg, considerat azi un “artistic art historian”, într-un parcurs în care este prezentată filiația Alois Riegl-Walter Benjamin.

Temele dezbătute se sprijină pe o bibliografie vastă și diversă, accesibilă studenților, în majoritatea cazurilor, în format electronic.

Cercetarea artistică (*artistic research*)

Atelierul și muzeul contemporan: laborator și experiment

***The Curatorial Turn* (Mutația curatorială)**

Moștenirea lui Aby Warburg

Atlasul lui Aby Warburg

“Aura” lui Walter Benjamin

“Pasajele” lui Walter Benjamin

Teoria purei vizualități: modernitatea lui Konrad Fiedler

Actualitatea lui Alois Riegl

Despre “voința artistică”

Recuperarea contemporană a barocului

Timp și valoare în cultul modern al monumentelor: de la Alois Riegl la Francoise Choay

BIBLIOGRAFIE

Cercetarea artistică

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

ART&RESEARCH . A Journal of Ideas, Contexts and Methods

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

Atelierul și muzeul contemporan: laborator și experiment

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 Art*, 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
Perspective, 1 (2014) L'atelier

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

The Curatorial Turn (Mutația curatorială)

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

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

Moștenirea lui Aby Warburg

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.

Philippe-Alain Michaud, *Aby Warburg et l'image en mouvement. Suivi de Aby Warburg: Souvenirs d'un voyage en pays Pueblo, 1923; Projet de voyage en Amérique, 1927. Deux textes inédits traduits par Sibylle Muller*. Préface de Georges Didi-Huberman, Paris: Macula, 1998.

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

Georges Didi Huberman, *L'image survivante*, Paris, 2002

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

Georges Didi-Huberman, *L'Atlas ou le gai savoir inquiet*, Paris, 2012

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

Teoria purei vizualități: modernitatea lui Konrad Fiedler

Konrad Fiedler, *Scrieri despre artă*, București, Meridiane, 1993

Strategii didactice

Cursul se adresează studenților doctoranzi ai Universității Naționale de Arte înrolați în anul I al studiilor doctorale, în programe de doctorat științific și de cercetare artistică. El propune dezbaterile unor teme importante pentru evoluția recentă a culturii vizuale. Expunerile pe care le adresez studenților sunt un prim reper orientativ în aceste teme; studenților li se pun în paralel la dispoziție în cadrul cursului și în vederea discuțiilor în seminar un număr de texte de referință pentru fiecare dintre temele propuse. Acord în cadrul întâlnirilor cu studenții o mare importanță temelor abordate de fiecare dintre ei în cercetarea doctorală, adaptând, oriunde se poate, expunerile și lecturile recomandate intereselor lor.

Strategii utilizate:

- Dezbaterile academice
- Expunerea
- Demonstrația
- Problematizarea
- Studiul de caz
- Practici ale interpretării textelor

Evaluare

	Ponderea în notare, exprimată în % {Total=100%}
La stabilirea notei finale se ia în considerare	
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)	70%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator	

- testarea periodică prin lucrări de control	
- testarea continuă pe parcursul semestrului	30 %
- activitățile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.	
- alte activități (<i>precizați</i>) .autoevaluare	
<p>Descrieți modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {<i>de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă și/sau test grilă și/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.</i>}.</p> <p>Evaluarea finală se realizează prin coloviu in grup.</p>	

<p>Estimați timpul total (ore pe semestru) al activităților de studiu individual pretinse studentului (<i>completați cu zero activitățile care nu sunt cerute</i>) <i>Activitățile sunt individualizate în funcție de alegerea fiecărui student în parte</i></p>			
1. Descifrarea și studiul notițelor de curs	4	8. Pregătire prezentări orale	6
2. Studiu după manual, suport de curs	-	9. Pregătire examinare finală	4
3. Studiul bibliografiei minimale indicate	10	10. Consultații	4
4. Documentare suplimentară în bibliotecă	8	11. Documentare pe teren	0
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR și/sau LABORATOR	8	12. Documentare pe INTERNET	4
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.	0	13. Elaborare instrumente de evaluare	
7. Pregătire lucrări de control	0	14. Alte activități Elaborare de proiecte...	0
<p>TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48</p>			

Data completării: martie 2019

Semnătura titularului disciplinei:
prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu