

NAZIV PREDMETA/MODULA: Mentoriranje umjetničko-istraživačke prakse I

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, I. i II. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 60

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Mentorski rad s polaznicima. Praktična nastava.

Predmet obuhvaća umjetničko-istraživačku praksu doktoranada koja je vezana uz izradu doktorskog rada u granama likovnih umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, animirani film i novi mediji, ali obuhvaća i interdisciplinarna — eksperimentalna područja umjetnosti. Mentoriranje je podređeno doktorandu i temi njegova umjetničko istraživanja. Izvodi se s naglaskom na individualni rad doktoranda. Predmet obuhvaća proces planiranja, pripreme i realizacije praktičnog i teorijskog dijela doktorskog rada za odabranu temu, odabir adekvatnih metoda i medija prema specifičnosti projekta i osobnom umjetničkom izrazu, izradu strategije umjetničkog istraživanja, pisanje izvještaja o istraživačkom radu.

Doktorand stječe sposobnosti za samostalnu izradu umjetničkog rada temeljenog na umjetničkom istraživanju. Argumentirano artikulira vlastiti umjetnički izraz, razvija i stječe sposobnosti korelacijom svoga djela i raznih kulturnih i društvenih praksi. Priklanja i istražuje referentnu literaturu i drugu građu iz suvremene umjetničke prakse i teorije te planira i razrađuje ideju i koncepciju projekta. Uvodi se u terenski rad kao osnovu istraživačkog procesa u kojem uz primjenu pravilne metodologije prikuplja građu.

Doktorand razvija inovativan pristup kroz istraživanje medija ili više medija i razrađuje konceptualni kontekst rada. Nadograđuje stečena znanja i vještine te individualnim pristupom unutar / u okviru / suvremenih umjetničkih strategija i praksi, alata, tehnologija i eksperimenta formira vlastito mišljenje i stav prema mediju i umjetničkom istraživanju.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Popis literature će se dogovarati sa svakim doktorandom pojedinačno, sukladno koncepciji budućeg doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Mentorirani istraživački rad, individualni rad, konzultacije, mentorska nastava, savjetovanje, terenski rad, posjete izložbama i zbirkama, samostalan umjetnički rad, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Umjetnička praksa i teorija.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Mjesečno, semestralno i godišnje izvještavanje o umjetničko-istraživačkom radu, ocjena.

Provjera se odvija tijekom rada na programu i kroz praktični rad.

BROJ ECTS BODOVA: 30

NAZIV PREDMETA/MODULA: Mentoriranje umjetničko-istraživačke prakse II

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, III. i IV. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 60

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Mentorski rad s polaznicima. Praktična nastava.

Predmet obuhvaća umjetničko-istraživačku praksu doktoranada koja je vezana uz izradu doktorskog rada u granama likovnih umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, animirani film i novi mediji, ali obuhvaća i interdisciplinarna — eksperimentalna područja umjetnosti. Mentoriranje je podređeno doktorandu i temi njegovog umjetničko istraživanja. Izvodi se s naglaskom na individualni rad doktoranda. Provode ga odabrani mentori na temelju kompetencija sukladnih doktorskoj temi polaznika studija. Predmet obuhvaća proces pripreme i realizacije praktičnog i teorijskog dijela doktorskog rada za odabranu temu, odabir adekvatnih metoda i medija prema specifičnosti projekta i osobnom umjetničkom izrazu, provedbu umjetničkog istraživanja, pisanje izvještaja o istraživačkom radu.

Doktorand stječe sposobnosti za samostalnu izradu umjetničkog rada temeljenu na umjetničkom istraživanju. Argumentirano artikulira vlastiti umjetnički izraz, razvija i stječe sposobnosti korelacijom svog djela i raznih kulturnih i društvenih praksi. Prikuplja i istražuje referentnu literaturu i drugu građu iz suvremene umjetničke prakse i teorije te planira i razrađuje ideju i koncepciju projekta. Stječe sposobnosti potpuno samostalnog vođenja terenskog rada kao osnove istraživačkog procesa u kojem uz primjenu pravilne metodologije prikuplja istraživačku građu, arhivira je, analizira i interpretira kako bi postala integralni dio umjetničkog djela.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Popis literature će mentori dogovorati sa svakim doktorandom pojedinačno, sukladno koncepciji budućeg doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Mentorirani istraživački rad, individualni rad, konzultacije, mentorska nastava, savjetovanje, terenski rad, posjete izložbama i zbirkama, samostalan umjetnički rad, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Umjetnička praksa i teorija.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Semestralno i godišnje izvještavanje o umjetničko-istraživačkom radu, ocjena.

Provjera se odvija tijekom rada na programu i kroz praktični rad.

BROJ ECTS BODOVA: 30

NAZIV PREDMETA/MODULA: Metodologija umjetničkog istraživanja I

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, I. i II. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 30

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Teorijska i praktična nastava.

Predmet obuhvaća metodologiju umjetničkog istraživanja koja je primarno vezana uz izradu doktorskog rada u granama likovnih umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, ali i potiče otvorenost prema drugim oblicima umjetničkih praksi, multidisciplinarnost i intermedijalnost. Metodologija se podučava s obzirom na doktorske teme polaznika studija. Predmet obuhvaća analizu povijesnih primjera istraživačkih praksi i izrade umjetničkih djela iz navedenih grana (medija), podučava operativne alate potrebne za uspješno i sustavno provedeno umjetničko istraživanje te s doktorandima moderira najbolju metodologiju i strategiju potrebnu za njihovo individualno umjetničko istraživanje. Doktorand stječe sposobnosti za samostalnu pripremu i provedbu umjetničkog istraživanja. Argumentirano artikulira vlastitu metodologiju kompatibilnu svojoj umjetničkoj poetici i ideji doktorskoga rada. Stječe sposobnost potpunog samostalnog vođenja terenskog rada kao osnove istraživačkog procesa u kojem uz primjenu pravilne metodologije prikuplja istraživačku građu, arhivira je, analizira i interpretira kako bi postala integralni dio umjetničkog djela.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezna literatura

Foster, Hal. (1996.) „The Artist as Ethnographer“, u *Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century*, Hal Foster, Cambridge: The MIT Press, 171.–205.

Gray, C. i Malins, J. (1993.) *Research procedures/methodology for artists & designers*. Aberdeen: Robert Gordon University.

Gray, C. i Malins, J. (2004.) *Visualising Research*. Aldershot, UK: Ashgate.

Gulin Zrnić, Valentina, Nevena Škrbić Alempijević i Josip Zanki, ur. (2016.) *Mjesto izvedbe i stvaranje grada*. Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – Institut za etnologiju i folkloristiku.

Sullivan, G. (2010.) *Art Practice as Research. Inquiry in Visual Arts*. Pennsylvania State University, Sage Publications, USA.

Preporučena literatura

Popis preporučene literature će nastavnica dogovarati sa svakim doktorandom pojedinačno, sukladno koncepciji budućeg doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački rad, individualni rad, konzultacije, mentorska nastava, savjetovanje, terenski rad, posjeti izložbama i zbirkama, samostalan umjetnički rad, konzultacije

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Umjetnička praksa i teorija

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Semestralno i godišnje izvještavanje o umjetničko-istraživačkom radu, ocjena.

Provjera se odvija tijekom rada na programu i kroz praktični rad.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Metodologija umjetničkog istraživanja II

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, III. i IV. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 30

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Teorijska i praktična nastava.

Predmet obuhvaća metodologiju umjetničkog istraživanja koja je primarno vezana uz izradu doktorskog rada u granama animirani film i novi mediji, ali obuhvaća i interdisciplinarna – eksperimentalna područja umjetnosti. Polazeći od nove uloge umjetničke prakse u postindustrijskom dobu, predmetom su promiču inovativne metode kreiranja umjetničkog djela, participativnost, angažiranost i sklonost iznalaženju novih rješenja. Metodologija se podučava (transformira i moderira) s obzirom na doktorske teme polaznika studija. Predmet obuhvaća analizu povijesnih primjera istraživačkih praksi i izrade umjetničkih djela iz navedenih grana (medija), podučava operativne alate potrebne za umjetničko istraživanje te s doktorandima moderira najbolju metodologiju i strategiju potrebnu za njihovo individualno umjetničko istraživanje. Doktorand stječe sposobnosti za samostalnu pripremu i provedbu umjetničkog istraživanja. Argumentirano artikulira vlastitu metodologiju kompatibilnu svojoj umjetničkoj poetici i ideji doktorskog rada. Stječe sposobnost potpunog samostalnog vođenja terenskog rada kao osnove istraživačkog procesa u kojemu uz primjenu pravilne metodologije prikuplja istraživačku građu, arhivira je, analizira i interpretira kako bi postala integralni dio umjetničkog djela.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezatna literatura

Bal, Mieke. (2004.) *Looking In. The Art of Viewing*, Mieke Bal, London – New York: Routledge.

Foster, Hal. (1996.) „The Artist as Ethnographer“, u *Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century*, Hal Foster, Cambridge: The MIT Press, 171–205.

Hewitt, Nicole. (2017.) „Jasna 03/Ruševine“, u *Postmedia and non institutional art practices since 1960s*, ur. Sandra Križić Roban i Leonida Kovač, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 17– 31.

LaBelle, Brandon. (2010.) *Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life*, New York – London: The Continuum.

Sullivan, G. (2010.) *Art Practice as Research. Inquiry in Visual Arts*. Pennsylvania State University, Sage Publications, USA.

Preporučena literatura

Popis preporučene literature će nastavnica dogovorati sa svakim doktorandom pojedinačno, sukladno koncepciji budućeg doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački rad, individualni rad, konzultacije, mentorska nastava, savjetovanje, terenski rad, posjeti izložbama i zbirkama, samostalan umjetnički rad, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Umjetnička praksa i teorija

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Semestralno i godišnje izvještavanje o umjetničko-istraživačkom radu, ocjena.

Provjera se odvija tijekom rada na programu i kroz praktični rad.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Metodologija znanstvenog istraživanja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, III. i IV. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 30

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Cilj predmeta je predstaviti i analizirati temeljne metodološke pristupe kvalitativnih istraživanja u humanističkim i društvenim znanostima. Polaznici će se upoznati s glavnim istraživačkim pojmovima

te s kontekstom nastanka, razvoja i provedbe odabranih metodoloških strategija. Posebne su nastavne cjeline posvećene: primjeni etnografije u umjetničkom projektu; pregledu kvalitativnih istraživačkih strategija i tehnika; odabiru adekvatne metodologije ovisno o cilju i kontekstu istraživanja; provedbi intervjua; promatranju sa sudjelovanjem; fenomenološkim istraživanjima; teoriji afekta; mentalnom mapiranju društvene dinamike (posebice one potaknute umjetničkim intervencijama); provedbi vlastitog kvalitativnog istraživanja te analizi i interpretaciji prikupljenih podataka. Naglasak je na preplitanju umjetničkoga i znanstvenoga rada, odnosno na mogućnostima primjene kvalitativnih istraživanja pri realizaciji umjetničkog doktorata.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezna literatura

Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, ur. (2006.) *Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja*. Zagreb: Jesenski i Turk (odabrana poglavljia).

Potkonjak, Sanja. (2014.) *Teren za etnologe početnike*. Zagreb: hed biblioteka i FF press.

Pink, Sarah, Phil Hubbard, Maggie O'Neill, Alan Radley. (2010.) „Walking across Disciplines: From Ethnography to Arts Practice“. *Visual Studies*, vol. 25 (1) 1.-7.

Škrbić Alempijević, Nevena, Sanja Potkonjak i Tihana Rubić. (2016.) *Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji*. Zagreb: FF press i hed biblioteka.

Preporučena literatura

Atkinson, Paul i Martyn Hammersley. (2007.) *Ethnography: Principles in Practice*. London i New York: Routledge.

Frykman, Jonas i Nils Gilje. (2003.) “Being There. An Introduction”. u *Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture*. J. Frykman i N. Gilje, ur. Lund: Nordic Academic Press, 7.-51.

Frykman, Jonas i Maja Povrzanović Frykman, ur. 2016. *Sensitive Objects. Affect and Material Culture*. Lund: Nordic Academic Press.

Geertz, Clifford. (1973.) *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Gell, Alfred. (1998.) *Art and Agency: An Anthropological Theory of Art*. Oxford: Oxford University Press.

Halmi, Aleksandar. (2005.) *Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima*. Zagreb: Slap.

Kvale, Steinar i Svend Brinkmann. (2009.) *InterViews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Los Angeles, London, New York: Sage.

Marcus, George i Michael Fischer, ur. (2003.) *Antropologija kao kritika kulture. Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima*. Zagreb: Breza.

Gulin Zrnić, Valentina, Nevena Škrbić Alempijević i Josip Zanki, ur. (2016.) *Mjesto izvedbe i stvaranje grada*. Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – Institut za etnologiju i folkloristiku.

Zebec, Tvrko et al. (2009.) „Etika u etnologiji i kulturnoj antropologiji“. *Etnološka tribina*, sv. 32:15-53.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Nastava će se provoditi kombinacijom predavanja i seminara (15 sati predavanja i 15 sati seminara, ravnomjerno raspoređenih tijekom dvaju semestara). U predavanjima će se obrađivati temeljni metodološki koncepti i pristupi, a u seminarima će doktorandi praktično razrađivati mogućnosti utemeljenja vlastitog umjetničkog rada na provedbi kvalitativnih istraživanja.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Oblikovanje završnog seminarskog rada temeljenog na provedbi vlastitog istraživanja.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Završna studentska anketa.

BROJ ECTS BODOVA: 10

NAZIV PREDMETA/MODULA: Mentoriranje izrade doktorskog rada

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni (dvosemestralni predmet, V. i VI. semestar)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 60

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Mentorski rad sa polaznicima. Praktična nastava.

Predmet obuhvaća završna umjetnička istraživanja doktoranda na čijim temeljima se izrađuje projekt doktorskog rada koji se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela, Umjetnički rad, kao najvažniji dio disertacije, doktorand realizira u mediju (medijima) koji kroz suvremeni izraz interpretira rezultate umjetničkog istraživanja. Teorijski dio sastoji se od teorijskog rada manjega opsega (ukoliko doktorand bira model doktorskog rada temeljenog na praksi) ili od teorijskog rada većeg opsega (ukoliko doktorand bira model doktorskog rada temeljenog na praksi i teoriji). Doktorand stječe sposobnost interpretacije i transformacije građe dobivene umjetničko-istraživačkim procesom te njezina integriranja u doktorski rad. Isto tako stječe sposobnost promišljanja, pripreme i postprodukcije rada, osmišljavanja njegove javne prezentacije, odabira adekvatnog galerijskog ili javnog prostora i opreme za prezentaciju, i osmišljavanja popratne publikacije. Javna prezentacija doktorskog rada pokazuje konačni rezultat studija kao inovativan doprinos u kojem su vidljiva stečena znanja i vještine; sposobljenost doktoranda za samostalno organiziranje, produkciju i prezentaciju umjetničkog istraživanja; jasno profiliran umjetnički izraz; nove spoznaje o suvremenoj umjetničkoj praksi kroz realizaciju rada; kritički stav prema djelu i alati za profesionalnu komunikaciju.

Doktorand stječe znanja potrebna za izradu teorijskog dijela doktorskog rada u kojem opisuje metode, spoznaje i zaključke ostvarene tijekom umjetničkog istraživanja na kojem se temelji praktični rad (doktorski rad temeljen na praksi) ili koristeći umjetničke i znanstvene metode istraživanja opisuje spoznaje, ciljeve i zaključke istraživanja (doktorski rad temeljen na praksi i teoriji). Doktorand se priprema za ocjenu i obranu doktorskog rada.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Popis literature će mentori dogovorati sa svakim doktorandom pojedinačno, sukladno koncepciji budućeg doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Individualni rad, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Umjetnička praksa i teorija.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Semestralno i godišnje izvještavanje, ocjena.

BROJ ECTS BODOVA: 40

NAZIV PREDMETA/MODULA: Knjiga umjetnika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet Knjiga umjetnika je teorijsko-praktični predmet koji mogu pohađati svi doktorandi, bez obzira na prethodno znanje, iskustvo ili umjetničko usmjerjenje. Cilj je predmeta stjecanje znanja o mediju i formi knjige umjetnika, te stjecanje praktičnog iskustva kroz samostalno koncipiranje i izvedbu knjige umjetnika. Doktorandi će po završetku predmeta poznavati osnovne pojmove vezane uz knjigu umjetnika i moći će samostalno koncipirati knjigu umjetnika korelirajući je s vlastitim umjetničkim interesima i temama, odabratи tehniku za njenu izvedbu i izvesti je prema svojem konceptu.

Knjiga umjetnika djelo je ograničeno svojim gabaritima, ali ujedno i cjelovito i kompaktno; zbog svojih je dimenzija lako dostupno, a najčešće se izrađuje u nekoliko primjera, pa je jedan od najpogodnijih oblika diseminacije umjetničke ideje u izvornom obliku. Kroz teorijsko istraživanje doktorandi će upoznati knjigu umjetnika kao formu kroz koju su se umjetnici izražavali od početka avangardnih praksi do danas. U toj su formi izvedeni mnogobrojni umjetnički manifesti, vizualna poezija, knjige objekti, knjige umjetnika, fotografске knjige itd., čiji će primjeri biti prikazani i analizirani. Kroz mnogobrojne primjere recentnih knjiga umjetnika doktorandi će se upoznati sa

svremenim poimanjem ove forme koja je postala zaseban medij što se snažno razvija u mnogobrojnim smjerovima, ima svoju publiku i svoje zasebne oblike diseminacije na specijaliziranim izložbama, u muzejima, grafičkim zbirkama, galerijama i izvan galerijskih prostora, kao „jednostavan“ umjetnički rad ili kao hibrid između konceptualnog umjetničkog rada, dizajna, objekta i drugih oblika kreativnog izražavanja. Uz to, kroz teorijsko istraživanje razmatrat će se i definicija pojma knjige umjetnika / umjetničke knjige / *artist's book*, čije je poznavanje nužno za razumijevanje ovog medija i svih njegovih oblika.

Praktičan rad na knjigama umjetnika sastojat će se od: 1) mentorskih konzultacija kod odabira umjetničke strategije oblikovanja vlastite umjetničke knjige, 2) individualnog pristupa i 3) tehničko-tehnološkog vodstva u izradi knjige. Svaki će doktorand na predmetu moći: 1. razmotriti svoje umjetničke teme i izdvojiti segment koji želi oblikovati kao knjigu umjetnika, 2. koncipirati ideju knjige umjetnika, 3. odabrat i osmisliti tehniku i materijale za izvedbu knjige, 4. izvesti svoju knjigu umjetnika.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezatna literatura:

Stephen Bury: *Artists' Books: The Book as a Work of Art, 1963-2000*, Bernard Quaritch Ltd, 2015.

Janis Ekdahl: *Artists' Books and Beyond: The Library of the Museum of Modern Art as a Curatorial and Research Resource*, 1999.

Johanna Drucker: *The Century of Artists' Books*, Granary Books; 2nd Revised ed. Edition, 2004.

Rob Perrée: *Cover to cover : the artist's book in perspective*, Rotterdam: NAi Publishers, 2002.

Cornelia Lauf: *Artist/Author: Contemporary Artists' Books*, Distributed Art Pub Inc, 1998.

Preporučena literatura:

Željko Jerman: *Moja godina 1997.*, Institut za suvremenu umjetnost, 1997.

Mladen Stilinović: *Hoću kući i druge*.

Vlado Martek: *Akcije pisanja i druge*.

Bury, Stephen: *Breaking the rules: the printed face of the European avant garde 1900-1937*, 2007.

Riva Castelman, *A Century of Artists Books*, Museum of Modern Art, 1994.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Mentorska nastava, individualna nastava, projektna nastava, samostalan istraživački rad, praktičan rad, grupni rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Redovito obvezno pohađanje nastave, redovite mentorske konzultacije, izvršavanje zadataka na predmetu (istraživačkog i praktičnog rada), samostalno koncipiranje i izvedba vlastite knjige umjetnika kao uvjet za izlazak na ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Evaluacija rada nastavnika, samoevaluacija, suradnička procjena.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Odnos dimenzije i materijala u suvremenoj umjetničkoj praksi

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet se bavi preispitivanjem značenja *dimenzije* kao polazišta umjetničkog istraživanja u različitim medijima (kiparstvo, instalacija, performans...). Pri tome će se napraviti osvrt na povijesno-umjetničku analizu primjera s ciljem ukazivanja na neodvojivost materijala od zadane dimenzije. Cilj je polaznike potaknuti na preispitivanje odnosa *materijala – dimenzije – prostora* u umjetničkoj praksi ali i svakodnevnom okruženju. Navedeni kolegij analizirat će i važnost tehnologija nekada i danas te na koji način utječe na izbor i odnos dimenzije i materijala u suvremenim praksama. Polaznici će kroz nekoliko samostalnih zadataka biti potaknuti na razmatranja navedenih odnosa, a kroz samostalan rad na razrađivanje potencijalnog koncepta.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Robert Storr (2016.) *Intimate Geometries: The Art and Life of Louise Bourgeois*. The Monacelli Press.

Frances Morris, Catherine Grenier (2017.). *Alberto Giacometti*. Tate Publishing.

Susanna Greeves (2006). *Ron Mueck*. Hatje Cantz Publishers.

Joe Earle (2001). *Netsuke: Fantasy and Reality in Japanese Miniature Sculpture*. MFA Publications.

Paul J. Zelanski Professor Emeritus, Mary Pat Fisher (2020.) *The Art of Seeing*. Pearson.

Jenny Moussa Spring, Christian L. Frock, Florentijn Hofman (2015.) *Unexpected Art: Serendipitous Installations, Site-Specific Works, and Surprising Interventions*, Chronicle Books LLC

Mark Rosenthal (2003.) *Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer*, Prestel Publishing.

Sandu Publications (2018.) *New Media Installation*, Gingko Press Inc

Editors of Phaidon (2013.) *Art & Place: Site-Specific Art of the Americas*, Phaidon Press.

Henry Art Gallery, Richard Andrews, Milena Kalinovska (1990.) *Art Into Life: Russian Constructivism 1914-1932*, Rizzoli.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanje, konzultacije, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Obvezno pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, vježbama, radionicama.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Interni upitnik za doktorande i profesore; upitnici za samoevaluaciju profesora; periodične izmjene i dopune programa.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Društveno angažirana umjetnička praksa

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Cilj predmeta je razumijevanje društveno angažirane umjetničke prakse kao medija za izradu umjetničkog djela kroz praktični rad baziran na istraživanju i procesu te teorijsku analizu različitih umjetničkih praksi, društvenih konteksta i uloge suvremene umjetnosti. Doktorandi će kroz predmet biti osposobljeni konceptualizirati umjetničke, kulturne i društvene okolnosti, realizirati projekt i steći profesionalne umjetničke vještine. Svaki doktorand će tijekom pohađanja predmeta razvijati i realizirati svoj projekt kroz sljedeće točke procesa: (1) traženje neuralgičnih točki u suvremenom društvenom životu za temu rada, (2) odabir medija odgovarajuće društvene prakse za realizaciju rada, (3) izbor javnog prostora koji odgovara temi i intenciji rada, (4) definiranje publike, (5) osmišljavanje produkcije, (6) razumijevanje metodologije za realizaciju projekta (multidisciplinarnost, istraživanje, participativnost s gledateljima, projekt kao proces itd.), (7) traženje nazučinkovitijeg načina dokumentiranja projekta sukladno odabranom mediju i prostoru, (8) izlaganje i prezentacija projekta, (9) izrada publikacije, (10) evaluacija završenog procesa. Tijekom cijelog procesa doktorandi istražuju i rade na tekstu baziranom na teoriji, istraživanju i procesu koji razvijaju. Osim obvezne i preporučene literature, doktorandi će dobiti literaturu ovisno o odabranim temama svojih projekata. Predmet će kroz niz tekstova, primjera i rasprava predstaviti povijest društveno angažirane umjetnosti, aktualne radove, specifične probleme polja te sljedećih umjetničkih praksi: participativna umjetnička praksa, umjetnost zajednice, politička umjetnost, kritička umjetnost, umjetnički aktivizam, relacijska umjetnost, kolaborativna umjetnost, multidisciplinarna umjetnost, interdisciplinarna umjetnost, haktivizam u umjetnosti, umjetnost u javnom prostoru, socijalna skulptura i dijaloška umjetnost. Osim glavne teme predmeta, doktorandi će diskutirati, čitati i raditi prezentacije i o aktualnim temama u umjetnosti: globalna umjetnost, suvremeni nomadizam, kustoski koncepti, bijenijalizacija produkcije, site-specifičnost, uloge muzeja i galerija, periferija ili liminalnost i dr.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezna literatura:

Karen van den Berg, Cara Jordan and Philipp Kleinmichel, *The Art of Direct Action: Social Sculpture and Beyond*, MIT Press, 2019.

Claudia Mesch, *Art and Politics: A Small History of Art for Social Change Since 1945*, I.B. Tauris, 2013.

Nato Thompson, *Living as Form. Socially Engaged Art from 1911-2011*, MIT Press, 2012.

Boris Groys, *Going Public*, Sternberg Press, 2010.

Maja Stanković, *Fluidni kontekst: Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti*, Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Verso, 2012.

Johanna Burton, Shannon Jackson, Dominic Willsdon, *Public Servants. Art and the Critic of the Common Good*, MIT Press, 2016.

Grant Kester, *Conversation Pieces. Community and Communion in Modern Art*, University of California Press, 2004.

Elizabeth M.Grady, *Future Imperfect*, Blade of Grass Books, 2017.

James Voorhies, *Beyond Objecthood: The Exhibition as a Critical Form Since 1968*, MIT Press, 2017.

Preporučena literatura:

Boris Groys, *Učiniti stvari vidljivima*, MSU Zagreb, 2006.

Will Bradley and Charles Esche, *Art and Social Change: A Critical Reader*, Tate Publishing in association with Afterall, 2007.

Nato Thompson, *Seeing Power: Art and Activism in the Twenty-first Century*, Melville House

Ješa Denegri, *Dossier Beuys*, DAF, 2003.

Claire Bishop, *Participation*, MIT Press, 2006.

Kwon Miwon, *One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity*, MIT Press, 2012.

Darko Lukić, *Uvod u primijenjeno kazalište*, Leykam international, 2016.

Teri Smit, *Savremena umetnost i savremenost*, Orion Art, 2014.

Gerald Siegmund, Stefan Holscher, *Dance, Politics and Co-Immunity*, Diaphanes, 2013.

Erika Fischer-Lichte, *Estetika performativne umjetnosti*, Šahinpašić, 2009.

Arnd Schneider, *Between Art and Anthropology (Contemporary Ethnographic Practice)*, Bloomsbury Publishing, 2010.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Dijaloška nastava (seminarska izlaganja, rasprave, prezentacije istraživanja i faza projekta), samostalni rad (istraživanje, pisanje, praktični rad, konzultacije) i grupne metode rada.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Projekt (praktični i pisani rad), dva seminarska rada, sudjelovanje u nastavi i raspravama.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Kontinuirano tijekom izvedbe kroz konzultacije, evaluacije izlaganja i radova te kroz evaluaciju doktoranda (studentske ankete).

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Uvod u diskurzivnu analizu

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Svrha kolegija je upoznati polaznice i polaznike s mogućnostima primjene transdisciplinarnog teorijskog aparata pri analizi diskursa postmedijske i intermedijske umjetnosti. Budući da je za razumijevanje suvremene umjetničke produkcije metodologija tradicionalne discipline povijesti umjetnosti nedostatna, raznorodnim fenomenima suvremene umjetnosti neophodno je pristupiti razmatrajući njihov specifični diskurs u kontekstu kompleksnosti referencijalnog polja. Stoga kolegij nudi uvid u različite prakse kulturalne analize, odnosno postupke kritičke dekonstrukcije koji se primjenjuju unutar novijih akademskih disciplina, primjerice kulturnih studija, filmskih studija, rodnih i *queer* studija, postkolonijalnih studija, izvedbenih studija, vizualnih studija. U središtu interesa su performativni učinci kulturne produkcije, te modaliteti kritičke dekonstrukcije hegemonijskih i normativnih diskursa koji u međusobnoj interakciji generiraju određene predodžbe stvarnosti.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

- Walter Benjamin, *Estetički ogledi*, (prev. Snješka Knežević i Truda Stamać), Školska knjiga, Zagreb, 1986.
- Walter Benjamin, *Novi andeo*, (prev. Snješka Knežević), Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2008.
- Mieke Bal, *Looking in: The Art of Viewing*, Routledge, New York and London, 2001.
- Mieke Bal, *A Mieke Bal Reader*, The University of Chicago Press, 2006.
- W. J. T. Mitchell, *Ikonologija: Slika, tekst, ideologija*, (prev. Sabine Marić), Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009.
- W. J. T. Mitchell, *What do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images*, The Chicago University Press, 2005.
- Kaja Silverman, *The Threshold of the Visible World*, Routledge, London, 1996.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanje, konzultacije, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Obvezno pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, vježbama, radionicama

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Interni upitnik za doktorande i profesore; upitnici za samoevaluaciju profesora; periodične izmjene i dopune programa

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Animacija i multimedija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet je fokusiran na animaciju u svim njenim oblicima. Neka od mogućih polja istraživanja su film, videoigre, mobilni i interaktivni sadržaji, multimedijalne instalacije u galerijskom prostoru itd. Maksimalni naglasak je na praktičnom radu i individualnom pristupu, što čini glavninu predmeta. Od polaznika kolegija očekuje se postavljanje određenog problema koji se zatim po mentorskom principu rješava konkretnim vježbama, odnosno istraživačkim radom, koji u idealnom slučaju služe kao razvoj ili dopuna glavnoj temi doktorskog rada. Osim nekoliko općih predavanja, razmatraju se individualne potrebe i interesi kandidata, kojima se zatim predlažu vježbe, alati i sl. pomoću kojih mogu nadograditi i razviti svoje vještine.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezna:

ALAN L. MACKAY (AUTH.), JOHN LANSDOWN, RAE A. EARNSHAW (EDS.) (1989.) *Computers In Art, DESIGN AND Animation*, NEW York: Springer.

JEFF FOSTER (2006.) *After Effects And PHOTOSHOP – ANIMATION AND Production EFFECTS FOR DV And FILM*, SECOND EDITION, Sybex.

Ajanović, M. (2004.) *Animacija i realizam*, Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Beck, J. ed. (2004.) *Animation Art – From Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime, CGI*, London: Harper Collins Publisher.

Munitić, R. (2012.) *Estetika animacije*, Zagreb: Vedis d.o.o.

Preporučena:

Clarke, A. i Mitchell, G. eds. (2007.) *Videogames and Art*, Bristol: Intellect Ltd.

Dowlatabadi, Z. i Winder, C. (2001.) *Producing Animation*, Oxford: Elsevier.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Opći metodološki okvir temelji se na metodama istraživanja, što uključuje analizu literature i drugih dostupnih izvora. Zatim se metodama deskripcije, apstrakcije i konkretizacije te sinteze i analize izvode praktične vježbe.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Redovito prisustovanje nastavi i konzultacijama, što uključuje izvođenje praktične vježbe koje demonstriraju stečeno znanje.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provode se interne evaluacije predmeta, uspješnost predmeta se diskutira na zajedničkim sastancima nastavnika i u evaluacijskim razgovorima s doktorandima.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Prošireni medij slikarstva

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (dvosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 30

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Prošireni medij slikarstva je teorijsko-praktični predmet koji mogu pohađati svi doktorandi bez obzira na prethodno znanje, iskustvo ili umjetničko usmjerenje. Cilj predmeta je stjecanje znanja o mediju i formi, te stjecanje praktičnog iskustva kroz samostalno koncipiranje i izvedbu vlastite ideje. Doktorandi će po završetku pohađanja predmeta poznavati osnovne pojmove vezane uz prošireni medij slikarstva i moći će samostalno koncipirati ideju i djelo korelirajući ih s vlastitim umjetničkim interesima i temama, odabratи tehniku i izvesti rad prema svojem konceptu.

Prošireni medij slikarstva podrazumijeva sve multimedijalne i kombinirane tehnike koje su proizašle iz istraživanja tradicionalnog slikarskog medija i suvremenog proširenja medija slike koje nastaje kroz istraživanje kadra i boje u kompoziciji i dinamici, u ravnoteži materijala, kao prostorni prikaz, animacija, instalacija, kolaž ili pokretne slike... – kompozicija koja je rezultat slobodnog istraživanja teme i proširenja «kadra» kao tradicionalne zadatosti. Podrazumijeva komponiranje i uporabu medija u korist istraživanja i provedbe odabrane teme.

Od pojave oslobođenja mrlje, akcijskog slikarstva, proširenja kadra slike u prostor, od neoavangardi u umjetnosti – za suvremenih je izričaj karakteristična provedba teme u oslobođenju medija. Kroz teorijsko istraživanje doktorandi će se upoznati s razvojem suvremenog utjecaja na tradicionalnu formu medija kroz primjere umjetničkih praksi i avangardi od dvadesetog stoljeća do danas. Kroz mnogobrojne primjere radova, fotografija i dokumentarnih filmova umjetnika, upoznat će se sa suvremenim poimanjem ove forme koja je postala čitljiva kao zaseban medij što se snažno razvija u mnogobrojnim smjerovima.

Praktičan rad u proširenim medijima slikarstva sastojat će se od: 1) mentorskih konzultacija kod odabira umjetničke strategije oblikovanja vlastite umjetničke knjige, 2) individualnog pristupa i 3) tehničko-tehnološkog vodstva u izradi vlastitog rada/djela. Svaki će doktorand na predmetu moći: 1. razmotriti svoje umjetničke teme i izdvojiti segment koji želi oblikovati kao rad/djelo, 2. koncipirati ideju, 3. odabratи i osmislitи tehniku i materijale za izvedbu rada/djela, 4. izvesti svoj rad/djelo u praksi.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obavezna:

M. Šuvakovic, *Pojmovnik suvremene umjetnosti*, Horetzky, Zagreb, 2005.

Art in Theory 1900-2000 (ur. Harrison, Wood), Blackwell publishing, 2002.

Nicolas Bourriaud, *Relacijska estetika – postprodukcija*, MSU, Zagreb, 2007.

Wladyslaw Tatarkievitz, *Istorija šest pojmove*, Nolit, Beograd, 1990.

A. C. Danto, *Nasilje nad ljepotom: Estetika i pojam umjetnosti*, MSU Zagreb, 2007.

Theory in Contemporary Art since 1985 (ur. Simon Leung, Zoya Kocur), Blackwell, London, 2004. (R. Krauss)

Marina Gržinić, *Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije*, Multimedijalni institut, Košnica, Zagreb/Sarajevo, 2005.

Boris Groys, *Učiniti stvari vidljivima*, Biblioteka Refleksije, MSU, Zagreb, 2007.

Žarko Paić, *Slika bez svijeta*, Literis, Zagreb, 2006.

W. J. T. Mitchel, *What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2005.

Preporučena:

P. Levi, *Cinema by Other Means*, Oxford University Press, 2012.

A. C. Danto, *Probražaj svakidašnjeg – filozofija umjetnosti*, Kruzak, Zagreb, 1997.

Nova filozofija umjetnosti (antologija tekstova), ur. Danilo Pejović, Nakladni zavod Matice hrvatske.

Hans Georg Gadamer, *Ogledi o filozofiji umjetnosti*, AGM, Zagreb, 2003.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Mentorska nastava, individualna nastava, projektna nastava, samostalan istraživački rad, praktičan rad, grupni rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Redovito obvezno pohađanje nastave, redovite mentorske konzultacije, izvršavanje zadataka na predmetu (istraživačkog i praktičnog rada), samostalno koncipiranje i izvedba vlastitog umjetničkog rada/djela kao uvjet za izlazak na ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Evaluacija rada nastavnika, samoevaluacija, suradnička procjena.

BROJ ECTS BODOVA: 10

NAZIV PREDMETA/MODULA: Sinergija medija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Na temelju nasljeđa razvoja različitih umjetničkih praksi i novih tehnoloških dostignuća tijekom 20. i 21. stoljeća, kroz kolegij se kod polaznika nastoji: omekšati granice između medija koje koriste za umjetnički izraz, razviti neopterećenost zadatostima pojedinih medija, potaknuti istraživanja u

graničnim područjima umjetničkih medija i osvijestiti mogućnosti izraza u rijetko korištenim ili nekorištenim medijima. Cilj kolegija je nalaženje medija ili sinergije medija koji najbolje komuniciraju umjetničku ideju i sadržaj rada polaznika. Kao polazište se uzima dosadašnji matični medij izraza pojedinog doktoranda. Radi se na idejnim, a zatim i na tehničkim aspektima spajanja medija.

Neke od različitosti karaktera medija koje će se tematizirati: materijalno – virtualno, prisutno – posredovano, osobno – kolektivno, privatno – javno, vizualno – taktilno – zvučno – mirisno – sinestetsijski, prirodno – artificijelno, neaktivno - aktivno – interaktivno, razumski – osjetilno, verbalno – neverbalno.

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Rush, Michael. *New Media in Art*, Thames&Hudson. 2003.

The Editors of Phaidon Press. *The 21st-Century Art Book*, Phaidon Press. 2014.

Smith, Terry. *Art to Come: Histories of Contemporary Art*. Duke University Press Books. 2019.

Jana, Reena. Tribe, Mark. New Media Art: The avant-garde in an age of digital communication. *Taschen*, 2009.

Kholeif, Omar. Goodbye, World!: Looking at Art in the Digital Age. MIT Press. 2018.

Shanken, Edward. Art and Electronic Media. London: Phaidon Press. 2009.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Predmet se izvodi kroz niz kraćih predavanja i projekcija nakon kojih se putem provokativnih pitanja potiču diskusije te se zadaju istraživanja unutar teme. Rezultati istraživanja prezentiraju se i analiziraju na sljedećem satu. Predavanja, diskusije, istraživanja i prezentacije su namijenjeni svim polaznicima kolegija. S obzirom na primjenjivost nekih obrađenih tema na rad pojedinih polaznika, s njima se zatim provodi i pojedinačni mentorski rad.

Oblici nastave – predavanja, samostalno istraživanje, prezentacije, mentorski rad, pojedinačni zadaci, terenska nastava.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Doktorandi su obvezni prisustvovati predavanjima i sudjelovati u diskusijama, izvršiti istraživanja na određene teme te ih prezentirati. S doktorandima na čiji je umjetnički rad primjenjiva sinergije medija, provodi se i mentorski rad na razvoju toga aspekta.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Diskusija nastavnika i doktoranada o međusobnim očekivanjima i rezultatima.

Prezentacija ideja i radova tijekom nastave, analiza i diskusije o postignutom.

BROJ ECTS BODOVA: 5

NAZIV PREDMETA/MODULA: Strategije izvođenja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni (jednosemestralni predmet)

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski, po potrebi engleski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Kolegij se bavi performansom kao načinom proširivanja znanja, iskustva i umjetničkih aktivnosti doktoranada. Kao medij živog djelovanja i neposredne interakcije s publikom kroz izravnu ili medijski posredovanu izvedbu, performans je za doktorande podjednako važan kao nadogradnja tradicionalnih likovnih medija i kao autonomna umjetnička disciplina. Doktorandi će dobiti uvid u povijest performansa, upoznati se s različitim formama performativnih praksi i recentnim primjerima performansa na domaćoj i internacionalnoj sceni. Cilj kolegija je kroz predavanja i teorijski rad doktorandima približiti umjetnost performansa, dok će kroz praktičan rad stići iskustvo izvođenja performansa uživo pred publikom ili posredstvom medija. Doktorandi će: 1) putem predavanja, literature i foto/video dokumentacije dobiti uvid u razne forme i mogućnosti performativnog izraza (od futurističkog teatra i dadaističkog performansa, preko povijesnih avangardi, *happeninga*, *body arta*, fluksusa, feminističkog performansa, akcionalizma, aktivističkog, konceptualnog, minimalističkog, participativnog, multimedijiskog, političkog i socijalno angažiranog performansa do tehnološki uvjetovanog i digitalnog performansa...), 2) kroz vježbe temeljene na performativnim praksama istaknutih umjetnika performansa iskušati različite pristupe i mogućnosti performativnog izražavanja, 3) performativno interpretirati nekoliko univerzalnih i likovnih tema (npr. *unutrašnji i vanjski prostor*, *jednina i množina*, *odnos prema prostoru i sl.*), 4) reflektirajući stečeno iskustvo, usvojena znanja i predstavljene performativne prakse, moći će odabrati temu, osmisliti formu i mjesto izvođenja vlastitog performansa, a individualni mentorski pristup omogućiti će svakom doktorandu ponosob da samostalno koncipira vlastiti perfomans s obzirom na njegovo područje interesa, 5) moći napisati koncept i sinopsis za vlastiti performans, 7) izvesti performans uživo pred publikom ili posredstvom medija u privatnom, galerijskom, javnom ili nekom drugom prostoru, 8) osmisliti i argumentirati način dokumentiranja svoga performansa, 9) osvijestiti svoj odnos prema publici kao aktivnom recipijentu performansa (npr. direktna ili indirektna interakcija, *live stream*, participacija..., 10) moći koristiti performans kao samostalnu umjetničku formu ili kao segment složenijeg umjetničkog projekta u hibridnim umjetničkim formama, 11) nakon izvedenog performansa evaluirati izvedbu samostalno i u skupnoj diskusiji s kolegama i drugim sudionicima (publikom, gostima, mentorima...).

POPIS LITERATURE (OBVEZATNE I PREPORUČENE)

Obvezna literatura

Goldberg, Rose Lee. (2004.) *Performans od futurizma do danas*. Zagreb: URK.

Marjanić, Suzana. (2013.) *Kronotop hrvatskog performansa: Od Travelera do danas*, Institut za etnologiju i folkloristiku – Udruga Bijeli val.

Abramović, Marina. (2003.) *Student body: workshops 1979-2003: performances 1993- 2003*.

Auslander, Philip. (2007.) *Theory for Performance Studies: a student's guide*. Taylor and Francis e-Library

Butler, Judith. (1988.) *Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory*.

Grosenick, Uta. (2005.) *Women artists in the 20th and 21st century*. Köln; London; Los Angeles; Madrid; Paris; Tokio: Taschen.

Jovičević, Aleksandra i Vujanović, Ana. *Uvod u studije performansa (pdf)*

Kovač, Leonida. (2001.) *Ispričati priču = To tell a story: Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 1. 10 - 28. 10. 2001.* Zagreb: MSU.

Preporučena literatura

Auslander, Philip. (2008.) *Liveness: performance in a mediatized culture*. London, New York: Routledge.

Kunst, Bojana. (2004.) *Strategije samo-izvođenja: o sopstvu u savremenom performansu*, prev. Ana Vujanović, TkH, br. 7.

Debord, Guy. *Društvo spektakla (pdf)*

Bishop, Claire (2012.) *Artificial hells – participatory art and the politics of spectatorship*. London; New York: Verso.

Bourriaud, Nicholas. *Relacijska estetika i postprodukcija (pdf)*

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, samostalno istraživanje, prezentacije, mentorski rad, pojedinačni zadaci, terenska nastava.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Redovito pohađanje nastave, redovito izvršavanje zadataka na predmetu (istraživačkog i praktičnog rada), redovite mentorske konzultacije. Samostalno koncipiranje i pisanje sinopsisa i statementa za svoj performans te izvedba performansa.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provode se interne evaluacije predmeta, o uspješnost predmeta se diskutira na zajedničkim sastancima nastavnika i u evaluacijskim razgovorima sa studentima.

BROJ ECTS BODOVA: 5