PF KVK Bc1, ZS 2018

Katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem

KVV/ 4119 Interpretace uměleckého díla 1, zakončení: ZK

KVV / 4224 Interpretace uměleckého díla 1, zakončení: zápočet

Zimní semestr 2019-20, 1. roč. BAKAL. studií, KVK PF, doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D., katerina.dytrtova@ujep.cz, KH - č. 131 budova FUD

AKTUÁLNÍ PROJEKTY (navštívit a rozpracovat během prvních 14 dnů semestru):

Rudolfinum: [Salmovský palác](https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/): Možnosti dialogu, do 1.12.; Daniel Pitín, do 29.12.; Veletržní palác, A. Giacometti, do 1.12.2019; Pal.Kinských: Impresionisté, do 13.10., S. Kolíbal, Bienale v Benátkách, do 24.11.

<https://www.ngprague.cz/exposition-detail/58-mezinarodni-bienale-umeni-v-benatkach/>

1.Založení pojmů: 18 Shrnutí koncept.analýzy, alterace; 02 Denotace, exemplifikace, exprese (Friedrich, omezování denotace: Špaňhel, Newman, Klein, Ryman, Knoebel - koncept obrazu; exemplif.: jak je malba, zrno, délka videa; exprese: doslovně šedé – metaf.smutné, Kandin., subj.komp.zážitku), „Slovník pojmů“

2a.Obsahy publikací: předn.o publikacích

1)**Kotext** cloud: https://goo.gl/1dNfz1

edukativní kapitoly: 2. Tvar a zvuk (Maluma komiks, Světelné projekty); 3. Kolíčky, nůžky a šrouby; 4. Hrdina v akci; 5. Podmínkové hry, s.31 – 148=107s. **Doprovodné programy. Návrhy výtvarných her pro předměty v krabici:** cloud https://goo.gl/1dNfz1

2)**Exprese, vztahy a procesy + doprovodné výtv.návrhy k prac.sešitu**: cloud: https://goo.gl/1iVgDk

(předn. metafory Ruden.grafik, předn.o Expresi)

3)**Metafora a médium** cloud: <https://goo.gl/UAauw7>

PF+KUR: Int. Prakt.č., (Animace, Zadání, Diplomka, Smyslový, Komiks, Tvorba významu Uher) s.165-247=82s.

Studijní materiál: „Slovník pojmů“

2b. 00a Postmoderna – moderna: znaky archit. (Kousalova knihovna);

3.-4. příprava na srovnávací písem.práci: RUHR.malba: **21d Srov. stylů: 01Barva, 02Přírodní n., 03Východ, avantgardy, 04 Exempl.malby** (materiál.obraz až Kosuth)

4a. Způsoby malby: Barva (teoretické modely), modelační, modulační (Cezanne)

4b. Vztah umění přírod.národů, kultur Východu – avantgardy, 2 německé expres.skupiny.

4c. Exempl.malby: vložený materiál, inform.vrstvy (Cobra), návrat k plošnému, pop, fotoreal., Kosuth

Int. 7.Obsah (žena, srostlice, schránky, centrála, lokality, koncept, metafora místa, brány, geometrie) s.98-125=27s.

5a. Srovn.písemná práce A 1.T., 45‘: 21.10.

Bc. PRŮV.4+5; + poznávačka;Aktuální projekty

5b.-6.Obrazový prostor: 02 Denotace, realismus je styl, umělost perspektivy, „nulový rukopis neexistuje“, vidění; inverzní, **Cezanne, Rauch, Petrbok;** 3 modely prostoru,

DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Ústí n.L.: Acta Universitatis UJEP Ústí nad Labem, 2013. 248 s.

Int. 4.Tři modely prostoru (šaman.bub, t.operátor, Ezechiel, Grosse. Frize) s.44-98= 54-7fikce=47s.

Int. 5.Vztah zobrazeného a věděného (Egypt, Klee, La Chapelle)

Int. 6.Forma – možnosti int. (magické, býk, inverzní, paralel.p., Cézanne, Bolf, El Greco, Xiaogang,vzorky Rembrandt–Burri-Beuys)

7. Metafora, Kontext, Absurdita, mýty

01a Metafora, čmelák, Rauden grafiky Exprese; 01b Absurdita; 03 Kontext po Chapm.

akumulované povrchy (**Kolář**, Kogler), zahuštěná linearita jako malířský princip (art brut, Placht, Kokolia) vztah k zvuku a hudebním povrchům (minimal, ambient), procesy **Kapoor**

DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Ústí n.L.: Acta Universitatis UJEP, 2013.

Int. 2.Metafora, absurdita (Štembera, mýty, dada, neodada, Beuys) s.12-21=9s.

Int. 3.Hudba (art brut, čínské, islám., ukoléb., minimal, šakuhači, ambient, Fontana, Opalka, Kapoor) s.21-44=23s.

8. M+M kap1.K.Grosse - šatovka (předn 17 M+M; **obsah, struktura, význam, kontext**),

příklad analýzy pro zpracování aktual projektu:

DYTRTOVÁ, K. *Metafora a médium.* Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2019. Cloud <https://goo.gl/UAauw7>

M+M 1. Katharina Grosse a pestrá šatovka (Problém viz.podobnosti;Obsah, význam a struktura díla; Medializace a „rozpínající se tělo“; Kontext díla, „jako co“ je umění; doslovně šedé, metaforicky teskné, příklady) s.13-38=25s.

9. Předn. 06 Exprese, materiálová metafora: **Eder, Oppenheim** extenz/intenz.,západy sluncí in 02 Denotace, **Chapmani,** **T. Emin** – výšivky, **Dumas** – akvarely…

pdf. Anal.6. Exprese v proc. s. 174-188 = DYTRT., RAUDEN. ***Exprese, vztahy a procesy*.** 2017**, s. 7 - 27**. Cloud https://goo.gl/1iVgDk

Úvod: instumentalizovaná realita, elementární akt tvorby, mísení, alterace 1.Procesy nastávání a exprese: nastávání při podmínkách vyústění minulého - performativní fenomén referencí, Obsah jako potencionalita, význam jako komunikovatelná kategorie 1. 1 Exprese a expresivita, intencionalita, postoj 2. Exprese a kontext díla autora: Martin Eder 3. Exprese a denotace: Špaňhel, nevratné děje

4. Exprese a výběr: Chapmani 5. Exprese a exemplifikace: performativní dynamický akcent, protože zahrnují modalitu intence, vyžadují určitý typ jednání 5.1 Jedinečné a zaměnitelné: Meret Oppenheim - nevybrané vlastnosti díla v tvorbě exprese nechybí. Extenzionální a intenzionální funkce, zaměnitelné - jedinečné 5.2 Vlivnost akvarelu, výšivky a vosku Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere

10. Minimal-koncept (Opalka, Kawara), Arte povera, Merz, Beuys,

11. Němečtí divocí: Baselitz, Kiefer, Antest, Kippenberger;

12..cesta k současnosti: Arte cifra: Cucchi, Chia; Auerbach, Kossoff, Lassnig, Reiner; Jenney, Rothenberg, Polke…

13. písemná práce B 1.T.: 16.12

Ruhrberg2 s. 211-400 (od Picassa do konce malířství) + poznávačka

Int. 2.Metafora, absurdita (Štembera, mýty, dada, neodada, Beuys) s.12-21=9s.

pdf. Anal.6. Exprese v proc. s. 174-188 = DYTRT., RAUDEN. ***Exprese, vztahy a procesy*.** 2017**, s. 7 - 27**. Cloud https://goo.gl/1iVgDk

PF+KUR: Int. Prakt.č., (Animace, Zadání, Diplomka, Smyslový, Komiks, Tvorba významu Uher) s.165-247=82s.

Podmínky k zápočtu/ zkoušce:

Docházka (2 neúčasti, které není nutné omlouvat). Písemné práce slouží jako podklad pro ústní zkoušení.

Písemná práce A: 1.termín 21.10.; **2. termín 06.01; 3. termín 13.1. (č. 221, 15-17.00)**

Písemná práce B: 1.termín 16.12.; **2. termín 06.01; 3. termín 13.1. (č. 221, 15-17.00)**

Zkouška: společně odevzdávaný projekt Bc+Mgr, jednotlivé prezentace studentů, účast povinná, zkoušení během obhajoby, zapsání ZK/záp.: termín: 3.2.2020 9-13.00 č. 221,

poslední možné datum k zaprac.připomínek z obhajoby projektu 10.2.2020 (individuálně).

Animace i analýza díla jsou konzultovány během prosince, ledna, v únoru společná prezentace a obhajoba analýzy, výtvarné tvorby/animací při prezentaci.

Seminární práce – animace pro aktual.projekty (viz seznam výše)**:**

3 témata zpracovaná do připravené animace navazující na aktual.projekty, **metoda: konceptová analýza** se zvýšenou pozorností pro medializaci a expresi, analýza komplexu děl/strategie se související výtvarnou tvorbou (vyzkoušenou, zafixované, komentované výsledky), součástí je výtvarné zadání, může obsahovat komiks, smyslový přepis (skripta Interpretace, Praktická část s. 165 – 248, viz 2 cloudy Kotextu, Exprese -návrhy výtvarných her). Samostatné výstupy s projekty, forma PŘEDEM ODKONZULTOVANÉ prezentace (20‘ prezentace+komentáře): **alterace**, zakotvení probraných pojmů, de re, de dicto, metafora, dobrý tvar, výkladová soustava, koncept… viz Slovník pojmů), **kontexty strategie do světa umění**, symetričnost denotace, nesymetr.exemplifiakce, exprese; filosof. zakotvení (Peregrin), subjektivní-inters-objektivní, medialit, intenz./extenz. fce, poznámkový aparát v prezentaci

Jak odevzdat projekt:

1)AKTUÁLNÍ TÉMA: MEDIALITA, METAFORA: komplexní soubor kvalitně vybraných děl sledující některá z témat: média, jejich chování a transformace; exprese a metafora v díle; vybrané strategie v umění 2.pol.20. stol; citace a apropriace: folklóru (Hulačová), středověkého tématu (Wurst); umění – kýč;

2)KONTEXTUÁLNÍ ZAKOTVENÍ AUTORA NEBO STRATEGIE: téma/autor jsou vždy **kontextuálně zakotveni** a je zdůvodněn obsah díla (Mančuškovitost, Gosse-ovitost viz M+M kap.1.K. Grosse) a srovnán v dané vlastnosti s jinými autory v daném aspektu, nalezená odlišnost

3) NÁZORNOST + TEO POJMY (texty, citáty…) vztahující se k daným dílům, tj. komentáře u popsaných obr.příloh, označené **barevně zapracované, aplikované probrané teoretické pojmy, viz Slovník pojmů** (struktura, obsah, de re, de dicto, kontext, ko-text, intence, intenzionální/extenzionální, konvergentní/divergentní, medializace, exprese, exemplifikace, denotace, empatické a prožitková komponenta exprese, perspektiva 1. a 3. osoby, dobrý tvar, densita (hustota, viz estetické pojmy), možný/fikční svět, objektivní /intersubjektivní/subjektivní, psychická modalita/performativita referencí, tvorba nezačíná na „zelené louce“ apod.)

4) PROBLÉM K ŘEŠENÍ – DIALOG: výklad formou kritického dialogu: vámi zformulované **otázky - vaše odpovědi**, tj. řešení vámi dobře **nastaveného problému** – fáze režie výkladu/výtvarného zadání (viz Prakt. část Int., 2 cloudy) viz M+M kap.1.K. Grosse (otázky, nastavení problému, řešení v kontextu umění/designu)

5)KONCEPTOVÁ ANALÝZA, ALTERACE DÍLA: výtvarné kvality vizuálů vyjádřené slovy (objektivní danosti díla, intersubjektivní sdílení hodnot, subjektivní prožitek: reference denotace, exemplifikace, exprese, empatie/prožitek, tj. perspektiva 1.a3.poznávací osoby: ač já, tak oni. Co doslovně na vizuálu je (exemplifikace), že v tomto kulturním okruhu dohodnutelně rozpoznávám toto (denotace) a z expresí proto generuji toto..., celkově obraz interpretuji já protože…/oni protože...)

6)ANIMAČNÍ TVORBA s metaforou/posunem/proměnou rolí: navržená kvalitní neotřelá výtvarná činnost uskutečnitelná v galerii ve spojení s právě těmito odbornými informacemi; **tvorba vyzkoušená, fotodokumentace okomentovaná (k čemu jaký krok byl, co vyřešilo právě toto médium, proč bylo vybráno, jaký je metaforický posun, co se tím animovaní naučili/pochopili, reflexe** (tj. věk tvůrce, název, komentář ke kvalitě režie animace a kvalitě dosaženého díla vnímatelem, smysluplnost celku - účelnost, co touto tvorbou animovaní pochopili)

7) odkazy do prostudovaných cloudů a liter:

KO-TEXT **3., 4., 5. Edukativní projekty:** **Kolíčky, Hrdina, Podmínkové hry, s.31 – 148=107s.**

Doprovodné programy. Návrhy výtvarných her pro předměty v krabici: Cloud https://goo.gl/1dNfz1

DYTRT., RAUDEN. ***Exprese, vztahy a procesy*.** **Doprovodné výtv.návrhy k prac.sešitu**: Cloud <https://goo.gl/1iVgDk>

PF+KUR: Int. Prakt.č., (Animace, Zadání, Diplomka, Smyslový, Komiks, Tvorba významu Uher) s.165-247=82s.

8)reflexe ostatních projektů (co jak zlepšit, co bylo dobré, návrhy)

Projekt obsahuje:
1. znalost obsahu/ významů všech výstav, 2. jedna výstava rozpracovaná hlouběji (analýza místnosti, souboru děl, nebo díla v kontextu jiných děl), JE NUTNÉ PROSTUDOVAT: co to je animace, jak se dělá, co řeší komiks, co je haptický přepis jako součást animace, in:

DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Ústí n.L.: Acta Universitatis UJEP, 2013.

Int. Prakt.č. (Animace, Zadání, Diplomka, Smyslový, Komiks, Tvorba významu-Uher**) s.165-247=82s**.

3. Výtvarný deník (podle dohody)

Funkce Výtvarného deníku (VP), který je veden studentem v průběhu studia, je nechat nahlédnout do aktivit, úvah, experimentů a tvorby studenta. Proto může obsahovat komentáře a analýzy děl, projektů, exkurzí, vlastní tvorby. Povinnou částí je experimentální, studentem provedené a ozkoušené předvedení 30 různých mediálních vzorků či zpracování ve spojení s obsahy a kontexty na 30ti samostatných stranách minimálního formátu A4.

Aktuálnost témat: student si vybere aktuální téma, doloží ho odkazy na seriózní stránky/literaturu, nastuduje problém a navrhne výtvarné téma, které tvůrce uvede do problému:

1.ekologické ohrožení, nerovnováha, problémy: migrace ptáků, vymírání hmyzu, nemoci včel – pesticidy, hnojiva, sucha – špatné hospodaření s vodou, špatná orba, odvádění vody, funkce lesů – lesní průmysl a monokultury, kácení pralesů; oděvní průmysl – ničení 2/3produkce, dětská práce v zemích 3. světa, barvení; plasty v mořích, skládky – třídění, omezení obalů…; zánik Arktidy…

2.sociální, náboženské a politické problémy: majoritní/minoritní napětí, tolerance k jinakosti, bílý muž střední třídy, vztah k ženám, barevným, jinak sexuálně orientovaným, děti, senioři - ohroženost, přehlcenost míst turismem…; zvukový a vizuální smog…

3. existenciální témata…

Médium je vyzkoušeno, opatřeno slovním komentářem:

* jeho vhodnost ku kterým obsahům? Jeho neobvyklost ku kterým obsahům? Jeho experimentální použití apod.
* jeho dvě horší variace/alterace ku právě tomuto obsahu v daném kontextu, při této záměrnosti díla (pomáhá odpovědět, proč právě toto provedení je při tomto obsahu, kontextu a záměru zdůvodněně nejlepší z daných známých);
* jeho alespoň dva kontexty užití ve světě umění, kdy provedení bude podobné, ale zcela určitě budou jiné obsahy díla zajištěné (zřejmě komplexnější) strukturou a kontextem díla umělce.
* **VP není vzorník**: cílem těchto 30ti vzorků není formálně si vyzkoušet 30 „technik“, cílem je protěžit mediální rozmanitost světa umění ve vazbě médium – obsah díla – daný kontext – účinnost tohoto **spojení**. Příklad: zajímám se o paměť své vesnice, mám staré fotografie míst, která už nejsou, bude lepší dokreslit jejich příběh do (nestálého média) hlíny nebo na (stálejší a uchovatelnější) papír? Na papír z té doby, nebo na čistý papír zakoupená v papírnictví dnes? Co tato volba přinese za proměnu v mém zpracování? Nebo mám rozfotit jejich příběh v dnešním prostředí? Mám jen nechat vyprávět pamětníka jejich příběh? Nechat fotografie blednout na slunci? Manipulovat fotografie ve videu? Tyto otázky je nutné klást si i při studiu děl světa umění: proč je dané médium užito tak, jak je (vzhledem k tomuto obsahu díla).

Příklady různých mediálních možností (ke kterým je nutné dodat možné obsahy a kontexty):

kresba (alespoň 5 přístupů: uhel, pentilka, měkká tužka), experimentální kresba lepenkou, bělítkem…; pastel (více druhů a experimenty s nimi), akvarel, malba: tašistická, akční malba, informální, vložené struktury, materiály až ready made); proměna formátu a materiality obrazu; otisky a materiály, na které je tisknuto: různé kvality papíru, látek, dřeva; šablony a matrice, koláže a dekoláže; tisky v grafické kvalitě (tisk z výsky, hloubky, z plochy), otisky dané pouze přítlakem těla, pohybem, procesem; výšivky, párání, namotávání, obvazování; práce s modelínou jako malbou, jako hmotou, která ucpává, která je protlačována, práce s hlínou na těle, na ploše, v krajině; s voskem, stínem, horizontem krajiny…; se špendlíky, nitěmi, jehlami, patentky, s ready made obecně…

Povinná znalost díla spojení média a obsahů v díle autorů:

A.Šimotová, B. Kolářová, J. Kolář, V. Boudník, J. Grygar…