KARTA KURSU

Kierunek: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Studia I stopnia, semestr 1

Studia stacjonarne

Nazwa	Interpretacja obrazów artystycznych w kontekstach literackich
Nazwa w j. ang.	Interpretation of a painting in the literary context

Koordynator	dr Ewelina Jarosz	Zespół dydaktyczny
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Punktacja ECTS*	2

Opis kursu (cele kształcenia)

Czy istnieją literackie adaptacje obrazów? Czy obraz malarski może inspirować taniec i choreografie? Jak opowiadać historie za pomocą obrazów? Czy malarstwo posiada sprawczość dla budowania opowieści o kryzysie klimatycznym? W tamach kursu spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Celem kursu jest prezentacja metod, strategii i praktyk interpretowania dzieł malarskich, wypracowanym w ramach historii sztuki, studiów nad kulturą wizualną (VCS) oraz literaturoznawstwa.Punkt odniesienia stanowić będą teksty literackie, krytyczne oraz teoretyczne dotyczące historii malarstwa. Kurs ma również na celu rozbudzenie u osób studiujących krytycznego i kreatywnego spojrzenia na obrazy, a także przekazanie umiejętności ich analizy i interpretacji w odniesieniu do historii sztuki, zjawisk społecznych oraz kultury współczesnej.

Warunki wstępne

Wiedza	Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki; zainteresowanie tematyką malarstwa, literaturą, historią i kulturą.
Umiejętności	Społeczna wrażliwość. Przydatna jest również znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
Kursy	Wstęp do teorii kultury; Wstęp do medioznawstwa.

Efekty uczenia się

Wiedza	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
Osoba studiująca ma podstawową wiedzę na temat metodologii związanych z analizą dzieła malarskiego Osoba studiująca ma świadomość złożoności warunków odbioru dzieła malarskiego Osoba studiująca zna zasady opisu, analizy i interpretacji dzieła malarskiego, a także potrafi je stosować	K_W02, K_W04 K_W02, K_W04, K_W14 K_W02, K_W04, K_W07, K_W14

Umiejętności	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
Osoba studiująca potrafi określić kulturową specyfikę dzieła malarskiego Osoba studiująca analizuje różne modele recepcji dzieła malarskiego w szerokim polu kultury Osoba studiująca określa i projektuje sytuacje odbioru dzieła malarskiego	K_U06 K_U01, K_U05 K_U04, K_U05, K_U06, K_U09

Kompetencje społeczne	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
Osoba studiująca ma świadomość poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie Osoba studiująca ma świadomość roli dzieła sztuki w kształtowaniu tożsamości człowieka Osoba studiująca uczestniczy – poprzez odbiór tekstów kultury – w życiu społecznym i kulturalnym, a także potrafi wpływać na jego kształt	K_K01, K_K06, K_K08 K_K13

Organizacja													
Forma zajęć	Wykład (W)	Ćwiczenia w grupach											
A		K		L		S		P		E	
Liczba godzin	24												

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, cytatów z literatury przedmiotu, fragmentów filmów, a także z elementami konwersatorium, angażujący osoby studiujące w dyskusję problemową.

Formy sprawdzania efektów uczenia się

	E – learning	Gry dydaktyczne	Ćwiczenia w szkole(zdalne)	Zajęcia terenowe	Praca laboratoryjna	Projekt indywidualny	Projekt grupowy	Udział w dyskusji	Referat	Praca pisemna	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Inne
W02								x					
W04								x					
W07								x					
W13								x					
U01								x					
U02								x					
U04								x					
U05								x					
U06								x					
U09								x					
K01								x					
K06								x					
K08								x					
K13								x					

Kryteria oceny	Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i merytoryczny udział w dyskusji.	

Uwagi	Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Ponadprogramowe nieobecności wymagać będą napisania eseju i prezentacji na zajęciach.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1.   Wprowadzenie. Biały człowiek, czarny człowiek i rekin   Studium przypadku: John Singleton Copley, Watson and the Shark, 1778   Wykład z podstaw społecznej i dekolonizującej lektury obrazów, uwrażliwiającej na gatunkowe podobieństwa i różnice między ludzkimi i zwierzęcymi historiami kulturowymi. Osoby studiujące zdobywają kompetencję na temat obrazu rozumianego jako tekst kultury w dialogu z innymi tekstami, uczą się kompetentnego argumentowania na temat ludzkich i więcej-niż-ludzkich historii opowiadanych przez malarstwo.   2.   Burze piaskowe. Katastrofa ekologiczna w czasie Wielkiej Depresji a sukces amerykańskiego malarstwa abstrakcyjnego.   Studium przypadku: Clyfford Still, PH-385 (1949 No. 1), 1949. Materiały: The Plow that Broke The Plains, 1936. <https://www.youtube.com/watch?v=hzaV5FdZMUQ>   Tematem jest budowanie narracji zaangażowanych w historię środowiskową. Osoby studiujące angażowane są w poszukiwanie nowych znaczeń obrazów poza kanonem instancjonalnie zatwierdzonych odczytań. Celem wykładu jest uwrażliwienie na tematy społeczne, które w dotychczasowych odczytaniach malarstwa były strategicznie pomijane, unieważniane lub marginalizowane.   3.   Choreografie malarstwa. Czy warto prosić do tango białego uprzywilejowanego malarza, który choć wyglądał jak bankier, to dał się pocałować na imprezie u Andy Warhola?   Studium przypadku: Barnett Newman, Onement, 1949.   Tematem wykładu jest tworzenie narracji emancypacyjnych w odniesieniu do problematyki polityki tożsamościowej, przyznający pierwszeństwo interpretacjom sztuki poszukującym partnerstwa i cielesności tam, gdzie historycznie i kulturowo prymat oddany został oku i wysublimowanym uczuciom powojennych amerykańskich malarzy.   1. Rynkowa potęga oryginału i kulturowa sprawczość reprodukcji. Jak rynek sztuki pochłonął malarstwo?   Studium przypadku: obrazy Marka Rothko. Tematem jest cyniczne wykorzystanie malarstwa, kategorii arcydzieła i oryginału w grze rynkowej, przeciwko której kierowane są strategie tanich reprodukcji, konceptualnych gier z obrazami, tworzenia prześmiewczych komiksowych obrazów etc. W opowieść o obrazach wpleciona jest narracja na temat płci kulturowej, feministycznej interwencji w historię malarstwa nowoczesnego, którym matronuje figura Echo, bohaterka mitu o Narcyzie.   1. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu. Malarstwo Edwarda Hoppera.   Wykład na temat malarstwa Edwarda Hoppera, w dialogu z książką Filipa Lipińskiego „Hopper Wirtualny. Obrazy w pamietającym spojrzeniu” (2013). Ta opowieść dotyczy reprezentacji kobiet na obrazach malarza, ale także kobiet w pracach fotograficznych, dziełach filmowych i tekstach literackich, które podobnie jak obrazy Hoppera dotykają kwestii alienacji, przeobrażeń amerykańskiego społeczeństwa, miejskości czy klasowości.   1. Projekt malarstwa zaangażowanego w dobie kryzysu klimatycznego   Studium przypadku. Wykład na temat narracyjnego potencjału malarstwa, a także materialnej świadomości dotyczącej produkcji obrazów w epoce Antropocenu. Poruszona zostanie kwestia świadomości kosztów środowiskowych materiałów do tworzenia obrazów, dokonana zostanie pro-ekologiczna redefinicja kategorii baroku, jako sprzyjającej mówieniu o antropogenicznych przekształceniach krajobrazu czy afektywnemu komentowaniu sztuki ramach ekonomii późnego kapitalizmu.   1. Rewolucja kambryjska w malarstwie. Perspektywy błękitnej humanistyki i krytycznych studiów oceanicznych.   Studium przypadków: Małgorzata Wielek. M, Robert Steven Connett, Klara Maisch, Mat Miller, Anna Kołacka, Tatiana Wolska Wykład na temat malarskich posthumanistyczych utopii, w ramach których wizualizowane są ludzko-zwierzęce hybrydy czy sceny wyobrażające zagrożoną podwodną bioróżnorodność. Tłem historycznym będzie kultura nowoczesna, która wykształciła postawy antagonistyczne między światem ludzkiej i poza-ludzkiej kultury, demonizując zwierzęta, a świat przyrody przemieniając w „naturalne zasoby”.   1. Podsumowanie   Podsumowanie tematów i metodologii wykorzystanych na zajęciach, ze wskazaniem na nabyte kompetencję kulturowe i współczesne konteksty czytania obrazów malarskich.

Wykaz literatury podstawowej

1. Bal, Mieke, Quoting Caravaggio. Contemporary Art, Preposterous History, Chicago 1999.   Wstęp: <http://www.kenaptekar.net/pdf/Books/CaravaggioIntroBal0001.pdf> (dostęp: 26.03.3021)   1. Berger John, Sposoby widzenia, na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008.   Seria programów telewizyjnych zrealizowanych przez BBC, dostępna na platformie YouTube.   1. Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007. 2. Didi-Huberman, Georges, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, tłum. B. Brzezicka, Gdańsk 2011 3. Freedberg David, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005. 4. Gombrich Ernst, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981. 5. *Utrata i pustka? Ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola*, Wydawnictwo Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata/TAKO, Warszawa-Toruń 2021. 6. Jarosz Ewelina, *Tam, gdzie pustka obficie porasta roślinnością: projekt malarstwa zaangażowanego,* „Czas Kultury” 3/2020 (206), s. 169-176. <https://czaskultury.pl/sklep/tam-gdzie-pustka-obficie-porasta-roslinnoscia-projekt-malarstwa-zaangazowanego/> (dostęp: 26.03.2021) 7. Kołodziej P. *Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieła malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego*, Kraków 2018. 8. Lipiński, Filip, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, Toruń 2013. 9. Mitchell, W.J.T., Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago 1987. 10. Moxey, Keith, Visual Time: The image in history, Durham 2013. 11. Nead, Linda, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. E. Franus, Poznań 1998. 12. Stoichita Victor, Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Arnheim R., Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2011. 2. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Gdańsk 2004. 3. Bal, Mieke, *Narratologia: wprowadzenie do teorii narracji,* red. nauk. i przekł. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012. 4. Bryl Mariusz, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008 (materiały z tej publikacji zostaną udostępnione osobom studiującym w formie pdf.) 5. Gibson, Ann E., Abstract Expressionism: Other Politics, New Haven 1997. 6. Greenberg Clement, Obrona modernizmu. Wybór esejów, przeł. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków 2006. 7. Guilbaut, Serge, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej: ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, przeł. E. Mikina, Warszawa 1992. 8. Jones, Caroline A., Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist, Chicago and London 1996. 9. Leja, Michael, Reframing Abstract Expressionism. Subjectivity and Painting in the 1940s, New Haven, London 1993.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Osoba studiującaa)

liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi	Wykład	24
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)	-
Pozostałe godziny kontaktu osoby studiującej z prowadzącym	5
liczba godzin pracy Osoba studiującaa bez kontaktu z prowadzącymi	Lektura w ramach przygotowania do zajęć	21
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu	-
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)	-
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	0
Ogółem bilans czasu pracy		50
Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika		2