

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse
Course title: Art and Life: Philosophical Theories and Artistic practices

Študijski program in stopnja Study programme and level	Študijska smer Study field	Letnik Academic year	Semester Semester
Humanistične znanosti, 3. stopnja	/	2	3

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

/

Predavanja Lectures	Seminar Seminar	Vaje Tutorial	Klinične vaje work	Druge oblike študija	Samost. delo Individ. work	ECTS
20	20			20	90	5

Nosilec predmeta / Lecturer:

Red. prof. dr. Lev Kreft

Jeziki /

Languages:

Predavanja /

Lectures:

Vaje / Tutorial:

Slovenski / Slovenian

/

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisites:

/

/

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Modernizmu se pripisuje, da je ločil umetnost od življenja in vzpostavil umetnost kot avtonomno institucijo. Taka umestitev umetnosti je bila postavljena pod vprašaj že od začetka. Namen tega predmeta je:

1. Uvesti in preiskati povezavo med Kantovo *Kritiko razsodne moči* in Schillerjevimi *Pismi o estetski vzgoji*;
2. Raziskati estetiko množične kulture od njenih začetkov v 19.stoletju do sodobnih medijev in njihovih mehanizmov, s kratkim pregledom estetike športa;
3. Predstaviti avantgarde 20.stoletja, njihov »sestop iz umetnosti v življenja« s kratkim pregledom slovenskih/jugoslovanskih avantgard in osemdesetih let v umetnosti in kulturi;
4. Predstaviti marksistično estetiko in estetski marksizem v Jugoslaviji, in njegov zaton v osemdesetih letih, s posebno pozornostjo do sodobnega vnovičnega rojstva marksistične estetike;
5. Preiskati totalitarizem v umetnosti in kulturi kot drugačen način, da umetnost v življenju postane učinkovite;
6. Predstaviti feministično estetiko in umetnost kot postmoderen primer umetniške angažiranosti;
7. Predstaviti točke razlikovanja in razkola v sodobni umetnosti in estetiki, ki se tičejo razmerja med umetnostjo in življenjem, s posebno pozornostjo do vprašanja »Kaj lahko umetnost naredi?«

Modernism allegedly divorced art from life into art as autonomous institution. Such art's positioning was questioned from the beginning on. The aim of the syllabus is:

1. To introduce and examine a link from Kant's *Critique of judgement* to Schiller's *Letters on Aesthetic Education*;
2. To research the aesthetic of mass culture from its beginnings in the 19th Century to contemporary media and their mechanisms, with a short overview of the aesthetics of sport;
3. To present avant-gardes of the 20th Century, their "descent from art to life", with a short overview of Slovenian/Yugoslav avant-gardes, and of the 1980s in art and culture;
4. To introduce Marxist aesthetics and aesthetic Marxism in Yugoslavia, and its decline in the 1980s, with special attention to contemporary rebirth of Marxist aesthetics;
5. To examine totalitarianism in art and culture as another way to make art effective in life;
6. To present feminist aesthetics and art as a post-modern case of artistic engagement;
7. To present points of difference and dissent in contemporary art and aesthetics concerning art and life relationship, with special attention to question "What can art do?"

Temeljni literatura in viri / Readings:

Kant, I., 1999. *Kritika razsodne moči*. Ljubljana: ZRC.

Schiller, F., 2003. *Pisma o estetski vzgoji človeka*. Ljubljana: Študentska založba.

Adorno, Th. W., 2002. *The Cultural Industry*. London&New York: Routledge.

Debord, G., 1999. *Družba spektakla*. Ljubljana: Študentska založba.

Edgar, A., 2015. »Aesthetics of Sport«. V: *Routledge Handbook of the Philosophy of Sport* (Namee, M. In W. Morgan, ur.), London&New York: Routledge, 69-79

Poggioli, R., 1975. *Teorija avangardne umetnosti*. Beograd: Nolit.

Bürger, P., 2009. *Theory of the Avant-garde*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Flaker, A., 1976. *Stilske formacije: Pokušaj pojmovne sistemizacije*. Zagreb: Liber.

Grič, D., 1979. *Estetika IV: S onu stranu estetike*. Zagreb: Naprijed.

Erjavec, A. In M. Gržinič, 1991. *Ljubljana, Ljubljana: Osemdeseta leta v umetnosti in kulturi*. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Milohnič, A., 2009. »Artivizem«. V: Milohnič, A., *Teorije sodobnega gledališča in performansa*. Ljubljana: Maska, 143-161.

Mandoki, K., 2003. »Terror and Aesthetics«. Dostopno na: <http://mandoki.estetica.org.mx/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Terror-and-Aesthetics-Nazi-Strategies-for-Mass-Organisation.pdf>.

Corsmeyer, C., 2004. *Gender and Aesthetics*. London&New York: Routledge.

Adorno et al., 2013. *Estetika in politika*. Ljubljana: Studia humanitatis.

Danto, A., 2006. *Filozofsko razvrednotenje umetnosti*. Ljubljana: Študentska založba.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je predstaviti umetnost in estetiko modernosti, postmodernosti in sodobnosti skozi njuno težavno razmerje z življenjem. S pomočjo filozofskih temeljev tega razmerja (Kant, Schiller) in zgodovinskih sprememb (zamisel o uporabni in avangardni umetnosti v 19.stoletju, zgodovinske avantgarde, angažirana umetnost, totalitarna umetnost, alternativna kultura, sodobna umetnost) bodo študentje in študentke prišli do razumevanja, kako sta šla umetnost in življenje skozi različne ideologije in oblike. To jim bo pomagalo, da se začnejo ukvarjati s paradoksi in problemi sodobne umetnosti in estetike.

Obenem pa se bodo študentke in študentje ukvarjali s sodobnimi nasprotji glede umetnosti in življenja, in bodo imeli priložnost, da jih umestijo v zgodovinsko in teoretično perspektivo. Med potekanjem predmeta vključno s seminarskim delom in individualnimi stiki bodo razvili analitične veščine, ki so potrebne za raziskovanje kompleksnosti v

Objectives and competences:

The objective of this course is to introduce art and aesthetics of modernity, post-modernity and contemporaneity through their troubled relationship with life. With the help of philosophical foundations of this relationship (Kant, Schiller) and historical changes (the idea of useful and avant-garde art in the 19th century, historical avant-gardes, engaged art, totalitarian art, alternative culture, contemporary art) students will come to understanding how art and life relationship went through many different ideologies and forms. That will help them to start dealing with the paradoxes and problems of contemporary art and aesthetics.

At the same time, students will get engaged with contemporary oppositions about art and life, and will have the opportunity to put them in historical and theoretical perspective. During the course, including seminar and individual contacts, students will develop analytical skills needed to research complexity in human sciences, and to leave simple cause –

humanističnih vedah, in opustili poenostavljen pristop vzrok – posledica h kulturnim pojavom v prid bolj tenkočutnih in metodološko oboroženih pristopov. Ker se bodo ukvarjali hkrati s umetnostjo in njeno estetsko teorijo, bodo razvili veščine in kompetence, ki so potrebne za ukvarjanje s kulturno sodobnostjo.

consequence approach to cultural phenomena in favor of more sophisticated and methodologically informed approaches. Dealing with art and its aesthetic theory at the same time, they will develop skills and competences needed to deal with cultural contemporaneity.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben:

- izkazati poznavanje ključnih tem s področja estetike s poudarkom na povezavah s sodobno likovno-umetniško prakso in umetnostno teorijo;
- uporabiti in analizirati teoretična znanja s področja estetike v lastni raziskovalni, pedagoški in ustvarjalni praksi;
- estetsko ovrednotiti svoje lastno ustvarjalno delo ter ga umestiti v širši družbeno-kulturni kontekst;
- sodelovati v sodobnem umetnostnem diskurzu.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

- uspešno soočanje s koncepti in problemi s področja sodobne estetike;
- sposobnost povezovanja estetskih tem z drugimi umetnostnimi vedami (umetnostno zgodovino, kulturnimi študiji, študiji vizualne kulture idr.) in drugimi aktivnostmi, povezanimi z umetnostjo;
- sposobnost ustnega in pisnega podajanja ključnih tem s področja estetike ter njihova aktualizacija na kulturno-umetniških primerih iz slovenskega prostora;
- sposobnost vključevanja tem s področja estetike v pedagoški proces in v razmislek o lastni ustvarjalni in raziskovalni praksi.

Knowledge and understanding:

After completing this course the student will be able:

- to demonstrate knowledge about key topics of aesthetics with an accent on relations with the contemporary visual art practices and art theory;
- to use and analyze the theoretical knowledge of aesthetics into his/her own research, educational and creative practices;
- to evaluate aesthetically his/hers own creative work and to see it in a wider socio-cultural context;
- to participate in the contemporary discourse on art.

Transferable/Key Skills and other attributes:

- effectively communication with the concepts and issues of contemporary aesthetics;
- ability for connecting the aesthetic issues with other art disciplines (art history, culture studies, studies of visual culture etc.) and other arts-related activities;
- oral and writing expertise in key aesthetic topics and their actualization on the examples of cultural and artistic practices in Slovenia;
- ability for involving the aesthetic subjects into an educational process and into the reflection on his/hers own creative and research practices.

Metode poučevanja in učenja:

Tretjina pouka so predavanja, tretjina seminar in tretjina posamične konzultacije. V seminarju študentje predstavijo rezultate svojega raziskovanja tem, ki so jih izbrali z ozirom na njihove interese. Tako predavanja kot seminar vključujejo vprašanja in odgovore ter razpravo. Individualne konzultacije podpirajo aktivno prisotnost pri predavanjih in seminarju, in vzpostavljajo povezavo med predmetom in splošno usmeritvijo njihovega študija. Del predavanj in seminarja se lahko odvije v kulturnih ustanovah in pri umetniških dogodkih.

Če je študentov manj kot 5, se pouk in ulne metode prilagodijo številu, vendar še vedno vključujejo vsaj seminar in posamične konzultacije.

Learning and teaching methods:

One third of teaching are lectures, one third seminar, and one third individual consultations. In seminar students present results of their research on topics they selected taking into account their interests. Both lectures and seminar include Q&A and discussions. Individual consultations support active presence in lectures and seminar, and establish a link between topic of this course and general interest of their studies. Part of lectures and seminar may take place at cultural institutions and within artistic events.

If there are less than 5 students, learning and teaching methods are adapted to number, but they still include at least seminar and individual consultations.

Delež (v %) /

Weight (in %)

Načini ocenjevanja:**Assessment:**

<p>Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):</p> <p>Seminarski nastop in pisni seminarski izdelek, izpit.</p> <p>Seminarski nastop in pisni seminarski izdelek in aktivno sodelovanje pri predmetu: do 40 točk.</p> <p>Ustni izpit: do 60 točk.</p> <p>Merila za oceno pri seminarju: zmožnost ustnega nastopanja z angažiranjem občinstva, zmožnost pisne artikulacije raziskovalnega vprašanja in poti k odgovoru, temeljitost pripravljenega gradiva, analitičnost, izvirnost.</p> <p>Pri izpitu mora študent ali študentka pokazati zmožnost samostojne analize teoretičnih besedil in ovrednotenja umetniških del in dogodkov, predvsem pa razumevanje teoretičnih in praktičnih problemov in mapiranje razhajanj tako iz predpisanega gradiva</p>	<p>SN = 40%</p> <p>I = 60%</p>	<p>Type (examination, oral, coursework, project):</p> <p>seminar presentation and written seminar paper, exam.</p> <p>Seminar presentation and written seminar paper and active cooperation during course: up to 40 points.</p> <p>Oral exam: up to 60 points.</p> <p>Criteria for evaluations within seminar: ability of oral presentation including engaging the audience, ability of written articulation of research questions and of ways to answers, thoroughness of prepared material, analytical ability, originality.</p> <p>At exam student has to demonstrate his or her ability of self-dependent analysis of theoretical texts, and of evaluation of artistic works and events, and especially understanding of theoretical and practical problems, and mapping of dissent in prescript material and</p>
---	--	---

kot iz predavanj..		lectures.
--------------------	--	-----------

Reference nosilca / Lecturer's references:

- KREFT, L., 2015. *Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti*. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- KREFT, L., 2015. »How to Defend Aesthetics?«. *SAJ – Serbian Architectural Journal (Special Issue: Revisions of Modern Aesthetics)*, 7(1), 217-236.
- KREFT, L., 2015. Kapitalizem in umetnost v Marxovi estetiki«. V: *Raziskovanje Marxove estetike*, 18(1), 68-77 (v kitajščini)
- KREFT, L., 2015. »Avant-Garde, Retro-Garde and Progress«. V: *NSK from Capital to Kapital*, Ljubljana in Boston: Moderna galerija in The MIT Press, 153-167.
- KREFT, L., 2015. »Radical Critique of Sport«. V: *Routledge Handbook of the Philosophy of Sport* (ur. McNamee, M. In William J. Morgan), London&New York: Routledge.
- KREFT, L., 2016. "Razdvojenost v drugosti: slovenstvo med narodi". Seminar slovenskega jezika, literature in kulture "Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 79-86