

KDT/797 Metodologie a teorie umění – předmět obecný

(Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.)

Předmět Metodologie a teorie umění se zabývá vědeckou povahou dějin umění, kontextualizací artefaktu do širšího teoretického rámce a metodologií interpretačních rovin. Na základě analýzy současných uměnovědných přístupů se studenti pokoušejí definovat základní metodologická východiska a výstupy, čímž prohlubují svou terminologickou výbavu a zároveň rozvíjejí metodologickou gramotnost. Student je tímto způsobem konfrontován se signifikantními uměleckými díly, konkrétními kurátorskými koncepty a relevantními teoretickými proudy; klasifikuje tyto aktuální tendence a pomocí metodologických postupů takto umělecký artefakt potenciálně muzealizuje.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta.

Literatura základní:

- BAKOŠ, J.: *Štyri trasy metodologie dejín umenia*,. Veda, 2000.
- BARTLOVÁ, M. (ed.): *Dějiny umění v České společnosti*. Argo, 2004.
- BARTLOVÁ, M.: *Jaká věda jsou dějiny umění? In: Umění: časopis Ústavu dějin umění;54/2006, č. 3. Ústav dějin umění AV ČR, 2006.*
- BAUDRILLARD, J.: *Simulacra and Simulation*. Simulacra and Simulation, 1994.
- BENJAMIN, Walter.: *Dílo a jeho zdroj*. Praha, 1979.
- ELKINS, J.: *Proč lidé pláčou před obrazy*. Academia, 2007.
- HILDEBRANDT, A.: *Problém formy ve výtvarném umění*. Triáda, 2004.
- HLAVÁČEK, J.: *Cvičení z estetiky*. Gallery, 2007.
- JACOBSON, R.: *Poetická funkce*. H + H, 1995.
- KROUPA, J.: *Školy dějin umění, Metodologie dějin umění I*. Masarykova univerzita, 2007.
- LIESSMAN, K. P.: *Filozofie moderního umění*. Olomouc, 2000.
- MATHAUSER, Z.: *Metodologické meditace*. Blok, Brno, 1989.
- PANOFKI, E.: *Význam ve výtvarném umění*. Odeon, Praha, 1981.
- POSPISZYL, T.: (ed.). *Před obrazem, Antologie americké výtvarné teorie a kritiky*. OSVU, Praha, 1998.
- POSPISZYL, T.: *Srovnávací studie*. Agite/Fra, Praha, 2005.
- PRAHL, R.; Winter, T.: *Proměny dějin umění*. Scriptorium, 2007.
- SCHAPIRO, M.: *Dílo a styl*. Argo, 2006.

Literatura doporučená:

- BAXANDALL, M.: *Stíny a světlo: umění a vizální zkušenost*. Brno, 2003.
- FEYERABEND, P.: *K. Rozprava proti metodě*. Aurora, 2001.
- FRANCASTEL, P.: *Malířství a společnost*. Barrister & Principal, 2004.
- POPPER, K. R.: *Bída historicismu*. Oikoymenh, 2000.
- POPPER, K. R.: *Logika vědeckého bádání*. Oikoymenh, 1997.
- PROCHÁZKA, M., HRBATA, Z.: *Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty*. Karolinum, 2005.
- READ, H.: *Kunst der Kunstkritik*. Gütersloh, 1963.
- On-line katalogy knihoven

KDT/800 Multimediální aspekty současného výtvarného umění

– předmět obecný

(doc. Mgr.A. Pavel Mrkus)

Předmět Multimediální aspekty současného výtvarného umění si klade za cíl zpřístupnit pluralitu a heterogenitu umění dvacátého i dvacátého prvního století, včetně nástupu "nových" médií a přimět studenty vnímat zejména období poslední třetiny dvacátého století a počátku dvacátého prvního století v širších kontextech jako logické vyústění sociálních, politických a ekonomických aspektů své doby.

Kurz se zaměřuje na:

- Sledování impulsů a globálních trendů vyrůstajících jak z kultury západní, tak z transformujícího se postkomunistického prostředí střední a východní Evropy, i kultur mimoevropských.
- Reflexi vývoje umění především ve střeoevropském regionu a problematiku spojenou s tímto geografickým a kulturním fenoménem. Zabývá se vymezením, identitou a současnou sebereflexí tohoto regionu a uměním jednotlivých jeho zemí, střetem internacionálních a lokálních trendů a tradic.
- Rozvoj schopnosti orientace v současném českém výtvarném dění a zařazením jeho představitelů do střeoevropského, evropského a světového kontextu.
- Nástup nových médií a sledování jejich stále sílícího vlivu na podoby současného umění.
- Definování širších souvislostí mezi dějinami výtvarného umění a přesahy do oblasti sociologie, filosofie, politiky, kulturní antropologie, gender studies a dalších disciplín.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření výzkumné a umělecké práce každého studenta. Je zakončen odevzdáním seminární práce a její obhajobou v rámci kolokviální zkoušky.

Literatura základní:

- BEHNKE, Ch., KASTELAN, C., KNOLL, V., WUGGENING, U.: *Art in the Periphery of the Center*. Sternberg Press, 2016.
- BORGdorFF, H., PETERS, P., PINCH, T.: *Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies*. Routledge, 2019.
- BOURRIAUD, N.: *Altermodern*. Tate, London, 2009.
- BOURRIAUD, N.: *PostProduction*. Tranzit Praha, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- FLUSSER, V.: *Do universa technických obrazů*. Praha, 2001.
- FOSTER, H.; Krausová, R., YVE-ALAIN, B., BUCHLOH, B.: *Umění po roce 1900*. Slovart, 2007.
- GREENBERG, B., FERGUSON, B. W.; NAIRNE, S.: *Thinking about Exhibitions*. Routledge, 1996.
- JAMESON, F.: *Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu*. Praha, 2016.
- JENKINS, H.: *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press, 2006.
- KOL. AUTORŮ.: *Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958*. Academia, 2005.
- KOL. AUTORŮ.: *Dějiny českého výtvarného umění VI / 1-2. 1958-2000*. Academia, 2007.
- MARINCOLA, P.: (ed-). *Curating Now: Imaginative Practice / Public Responsibility*. Philadelphia, 2001.
- McLUHAN, H. M.: *Člověk, média a elektronická kultura*. Jota s.r.o., Brno. 2000.
- McLUHAN, M.: *Jak rozumět médiím*. Praha: Odeon, 1991.
- PACHMANOVÁ, M.: *Věrnost v pohybu*. OWP, 2001.
- POSPISZYL, T.: *Asociativní dějepis umění. Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film)*. Tranzit, 2014.

- POSPISZYL, T. (ed.): *Před obrazem, Antologie americké výtvarné teorie a kritiky*. OSVU, Praha, 1998.
- RUSNÁKOVÁ, K.: *História a teória mediálneho umenia na Slovensku*. VŠVU, Afad Press, 2006.
- VODRÁŽKA, M.: *Výtvarné umění a jeho subverzivní role v období normalizace*. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, 2019.
- WADE, G.: *Curating in the 21st Century*. Wallsall, 2000.
- ZUIDERVAART, L.: *Umění a sociální transformace. Pravda, autonomie a společenské makrostruktury..* FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015.

Literatura doporučená:

- ECO, U.: *Interpretácia a nadinterpretácia*. Archa, 1995.
- GREEN, R.: *Internet Art*. Thames and Hudson, 2004.
- HEIM, M.: *The Metaphysics of Virtual Reality*. Oxford University Press, 1994. ISBN null.
- JANOŠČÍK, V.: *Nespavost*. UMPRUM, 2018.
- LUMLEY, R.: *The Museum Time Machine*. Routledge, London, 1988.
- PAUL, Ch.: *Digital Art*. Thame& Hudson, London, 2003.
- SANDELL, R.: *Museums, Prejudice and the Reframing of Difference*. Routledge, London, 2006.
- TURCLE S.: *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. Simon & Schuster, 1997.
- WEINBERGER, D.: *Everything Is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder*. Times Books, 2007.
- WEINTRAUB, L.: *Art on the Edge and Over: Searching for Art's Meaning in Contemporary Society 1970s-1990s*. Art Insights, 1997.
- WILLIAMS, R., NEWTON, J. H.: *Visual Communication: Integrating Media, Art and Science*. Routledge, 2007.
- On-line katalogy knihoven

KDT/802 Cizí jazyk – Centrum jazykové přípravy Pedagogické fakulty – předmět povinný, oborový

Kurz Cizí jazyk je zaměřen na precizaci stávajících znalostí a komunikačních schopností posluchače doktorského studijního programu v anglickém jazyce.

Zvláštní důraz je v něm kladen na prohlubování slovní zásoby v oblasti odborné terminologie, konverzaci a frazeologii.

Jeho náplň je zároveň založena na překladové rovině a konsekventním seznamování doktorandů s aktuálními informacemi ze studovaného oboru.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta. Je zakončen kolokviální zkouškou sestávající z prezentace odborného příspěvku, představení dizertačního projektu a překladu odborného textu.

Literatura základní:

- DAVIES, P. A.: *Oxford Bookworms Factfiles: Information Technology*. Oxford University Press, 2002.
- HARRISON, R.: *Headway Academic Skills*. Oxford University Press, 2007.
- MCCARTHY, M., Ó DELL, F.: *Academic Vocabulary in Use*. Cambridge University Press, 2007.
- MURPHY, E.: *English Vocabulary in Use*. Cambridge University Press, 2001.
- MURPHY, E.: *Grammar in Use*. Cambridge University Press, 1997.
- NELSON, G.: *English: An Essentials Grammar*. Routledge, 2001.
- O' DELL, F.: *English Panorama, Level 1*. Cambridge University Press, 1997.
- O' DELL, F.: *English Panorama, Level 2*. Cambridge University Press, 1998.
- RAIMES, A.: *Grammar Troublespost Student's Book*. Cambridge University Press.
- SEAL, B.: *Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing-Human Behaviour*. Cambridge University Press, 1997.

Literatura doporučená:

- BIERUT, M.: *79 Short Essays on Design*. Princeton Architectural Press, 2007.
- BROWN, J. K.: *Making Culture Visible*. Routledge, 2005.
- GANS, H. J.: *Popular Culture and HighCulture: An Analysis and Evaluation of Taste*. Basic Books, 1999.
- HARRISON, J. E.: *Ancient Art & Ritual*. Kessinger Publishing, 1996.
- MIRZOEFF, N.: *An Introduction to Visual Culture*. Routledge, 2002.
- PAUL, Ch.: *Digital Art*. Thame& Hudson, London, 2003.
- WADE, G.: (ed.). *Curating in the 21st Century*. Walsall, Wolverhampton, 2000.
- WILLIAMS, R., NEWTON, J. H.: *Visual Communication: Integrating Media, Art and Science*. Routledge, 2007.
- On-line katalogy knihoven

KDT/803 Vizualní komunikace – předmět povinný, obecný
(předmět je potřeba splnit nejpozději ve 2. ročníku)
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)

Tematický blok Vizualní komunikace je zaměřen na kodifikaci vizuálních symbolů éry informatiky a na proces komunikace mezi globalizovanou společností a celou škálou aktuálních podob současného technického obrazu. Předmět Vizualní komunikace v rámci doktorského studia zhodnotí psychologické, rétorické, kognitivní, sémiotické, narativní a etické aspekty percepce zrakového vjemu, ale zároveň zahrnuje veškeré oblasti současné vizuální kultury: typografii, grafický design, fotografii, videoart a interaktivní média. Posluchači prozkoumávají způsob, jakým myšlenkové procesy pracují s dílčími znaky vizuálního výrazu a stávají se stavebními pilíři výjevu - obrazové informace. Mechanismy sdílení vizuální informace jsou v rámci tohoto celku nahlíženy z perspektivy historických souvislostí, osobního zaujetí, technické (technologické) determinace a obecného kulturního povědomí.

Kurz je založen na přednáškových blocích a na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního výzkumu každého studenta. Vybraná přednášková témata budou každoročně přizpůsobována konkrétní skupině doktorandů a tématům jejich doktorského výzkumu. Garant předmětu zároveň přizve k přednáškám další odborníky z akademického prostředí či z praxe a jejich výstupy i následnou diskusi bude moderovat. Výběr expertů (akademiků z jiných VŠ, umělců, designérů, kurátorů) je tedy v gesci garanta předmětu, který je zároveň předsedou oborové rady a garantem celého studijního programu. Na základě tématu vybrané přednášky studenti sepíší seminární práci, kterou obhájí během zkoušky.

Literatura základní:

- ARNHEIM, R.: *Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye*. Berkeley, 1974.
- ARNHEIM, R.: *Visual Thinking*. Berkeley University of California Press, 1972.
- BERTRAND, I. *Media Research. Methods: Audience, Institutions, Texts*. Palgrave Macmillan, 2004.
- BORGDORFF, H., PETERS, P., PINCH, T.: *Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies*. Routledge, 2019.
- BROWN, J. K.: *Making Culture Visible*. Routledge, 2005.
- ELKINS, J.: *Proč lidé pláčou před obrazy*. Academia, 2007.
- ELKINS, J.: *Visual Studies (A Sceptical Introduction)*. Routledge, 2000.
- FLUSSER, V.: *Do univerza technických obrazů*. OSVU, 2001.
- HANÁKOVÁ, P.: *Výzva perspektivy. Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět*. Praha, Academia, 2008. ISBN 80-200-1625-6.
- KALINA, P.: *Umění a mystika*. Academia, 2013.
- KESNER, L. (ml.): *Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech*. H + H, 1997.
- LESTER, M.: *Visual Communication*. Wadsworth, 2005.
- MIRZOEFF, N.: *An Introduction to Visual Culture*. Routledge, 2002.
- NAVAS, E.: *Art, Media Design, and Postproduction. Open Guidelines on Appropriation and Remix*. H+H, 1997.
- NIJHOLT, A. (ed.). *Brain Art. Brain-Computer Interfaces for Artistic Expression*. Springer, 2019.
- PROKOP, D., PŮTOVÁ, B.: *Kultura, estetično, umění*. Malá Skála, 2014. ISBN 978-80-86776-12-5.
- SCHULZ, W.: *Analyza obsahu mediálních sdělení*. Karolinum, 2005.
- SMITH, K. (ed.) MORIARTZ, S. (ed.): *Handbook of Visual Communication Theory, Methods, and Media*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2004.

- ŠVANTNER, M., KARLÍK, M., ŠEDIVCOVÁ, K.: *Sémiotické marginálie. Mezi epistemologií, estetikou a politikou*. Togga, 2019.
- VOLEK, E.: *Znak, funkce, hodnota*. Paseka, 2004.
- WILLIAMS, R.: *Visual Communication: Integrating Media, Art, and Science*. Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

Literatura doporučená:

- BOLTON, R. (ed.): *Contest of Meaning: Critical History of Photography*. MIT Press, 1989.
- CAGE, J.: *Color and Meaning*. Berkeley, 2000.
- CRARY, J.: *Suspensions of Perception (Attention, Spectacle, and Modern Culture)*. MIT Press, 2001.
- GREEN, R.: *Internet Art*. Thames and Hudson, 2004.
- HOLLY, A., MOXEY, K. (edit.): *Art History, Aesthetics, Visual Studies*. Sterling & Francine Art Institute, 2002.
- JENKINS, H.: *Textual poachers: Television Fans and Participatory Culture (Studies in Culture and Communication)*. Routledge, 1992.
- KESSNER, L.: *Muzeum umění v digitální podobě*. Argo a NG, 2000.
- KUNCZIK, M.: *Základy masové komunikace*. Karolinum, 1995.
- PAUL, Ch.: *Digital Art*. Thames and Hudson, 2015.
- On-line katalogy knihoven

KDT/804 Současný středoevropský grafický design – předmět oborový (Mgr. Anna Vartecká, Ph.D./doc. ak. mal. Michal Slejška)

Existují určitá, historickými okolnostmi podmíněná specifika středoevropské kulturní tradice? Jakou roli sehrávaly (a sehrávají) zdejší intelektuální kruhy? Jaké funkce (informační, společenské, ideologické, estetické?) plní grafický design? V čem se nároky kladené na středoevropský grafický design 20. a 21. století odlišují od potřeb požadovaných ve zbytku světa, pokud je možné o takovýchto odlišnostech v éře globalizace hovořit? Jak se při konstituci předválečného a poválečného středoevropského grafického názoru projevovaly většinové politické názory respektive levicové preference a pretence představitelů státní moci? Selhala avantgarda a stali se její zástupci tvářemi oficiální politické propagandy? Rezignuje současný grafický design na domácí tradici? Přeorientoval se díky digitálním technologiím, změnám společenských paradigmat a spolu s nástupem sociálních sítí a online platforem na globalizačně (komerční) vizualitu? Jaké je jeho nové poslání? Takovými a mnoha dalšími okruhy se zabývá diskusní tematický blok Současný středoevropský grafický design, jehož výstupem jsou esej a doktorské kolokvium vymezené nastíněným teoretickým diskursem.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícími tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního výzkumného projektu každého studenta. **Volba vyučujícího je podmíněna zaměřením doktoranda (doc. ak. mal. Michal Slejška - aktuální tendence grafického designu; Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. - dějiny grafického designu)**

Literatura základní:

- ALLEN, T.: *Solving Critical Design Problems*. Routledge, 2018.
- AYNSLEY, J.: *Century of Graphic Design, A: Graphic Design Pioneers of the 20th Century*. Mitchell Beazley, 2001.
- BEECH, A., MACKAY, R., WITGEN, R.: *Cold War / Cold World*. MIT Press, 2019.
- BENNETT, A., HELLER, S.: *Design Studies: Theory and Research in Graphic Design*. Allworth Press, 2001.
- BEECH, A., MACKAY, R., WITGEN, R.: *Language and Possible Worlds*. The MIT Press, 2020.
- BIERUT M. (ed.), HELLER S. (ed.), DRENTTEL W. (ed.), DK HOLLAND (ed.): *Looking Closer: Critical Writings on Graphic Design*. Allworth Press, 2006.
- BOYL, B. L. M.: *Interactions for Designers. How To Make Things People Love*. Routledge, 2018.
- DE BARTOLO, C., SPIEKERMANN, E., COLES, S.: *Explorations in Typography*. 101 Editions, 2016.
- FOSTER, H., KRAUSOVÁ, R., BOIS, Y. A., BUCHLOH, B.: *Umění po roce 1900*. Slovart, 2007.
- HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L., PACHMANOVÁ, M., PEČÍNKOVÁ, P. (eds.): *Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970*. UMPRUM, Praha, 2014.
- KOLESÁR, Z.: *Kapitoly z dějin designu*. AAAD, Praha, 2004.
- KOLESÁR, Z.: *Kapitoly z dějin grafického dizajnu*. Bratislava, 2006.
- KRYSINNSKI, M. J.: *The Art of Type and Typography. Explorations in Use and Practice*. Routledge, 2017.
- MASON, D.: *Materials, Process, Print: Creative Ideas For Graphic Design*. Laurence King, 2007.
- McQUISTON, L.: *Graphic Agitation*. Phaidon Press, 2006.
- McQUISTON, L.: *Graphic Agitation 2*. Phaidon Press, 2007.
- MÜLLER-BROCKMANN, J., MÜLLER-BROCKMANN, S.: *of the Poster / Geschichte des Plakates / Histoire de l'af*. Phaidon, 2006.
- PELCL, J.: *Český design 1995-2000*. Prostor, 2001.

- WALTON, R.: *The Big Book of Graphic Design*. Harper Collins, 2007.
- SOLPERA, J.: *Klasifikace typografických písem latinkových*. Revolver Revue 77, 2009.
- STUDIO NAJBRT.: *Život, štěstí, překvapení*. Torst, 2007.
- ŠULA, T.: *Ambientní média v reklamě*. UTB, 2017.
- ŽIŽEK, S.: *Mluvil tu někdo o totalitarismu?*. Tranzit, 2007.

Literatura doporučená:

- HOPTMAN, L., POSPISZYL, T. (eds.): *Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950's.* MOMA, 2002.
- JUDLOVÁ, M.: *Ohniska znovuzrození. České umění 1956-1963*. Praha, GHMP, 1994.
- KALOMPVÍ, L.: *Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945-1969*. Academia Praha, 2007.
- LIPOVETSKY, Gilles.: *Paradoxní štěstí*. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-184-4.
- POMAŽLOVÁ, A. (ed.): *Expresionismus a české umění 1905-1927*. NG, 1994.
- ROUSOVÁ, H. (ed.): *Vademecum moderního umění v Čechách a na Moravě*. Gallery, 2002.
- ŠVÁCHA, R., PLATOVSKÁ, M.: *Dějiny českého výtvarného umění V, 1939-1958*. Praha, Academia, 2005.
- ŠVÁCHA, R., PLATOVSKÁ, M.: *Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958-2000*. Praha, 2007.
- On-line katalogy knihoven

KDT/805 Úloha obrazové informace v éře informatiky a globalizace

– předmět oborový

(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)

Předmět Úloha obrazové informace v éře informatiky a globalizace má charakter převážně teoretické reflexe okruhů, které v sobě obsahují též potenciál inspiračního zdroje doktorandovy umělecké tvorby:

1. Vizualní informace a krize tradičních demokratických hodnot.
2. Vizualní informace a míra znejistění jejího konzumenta v éře elektronických médií.
3. Vizualní informace a sociální síť.
4. Vizualní informace, virtuální realita a simulákra.
5. Vizualní záznamy aktuálních témat:
 - Identita / krize identity / ztráta soukromí v éře kamerových systémů, odposlechů mobilních zařízení, nanokamer a internetového trollení.
 - Podmíněnost společenského statutu jedince jeho sebe prezentací a hodnocením na sociálních sítích.
 - Spotřební společnost / popkultura / reklama.
 - Kult těla / medializace intimity.
 - Genealogie a dosah virtuálního světa: postfakta a postpravda 2. dekády 21. století v politice a médiích.
 - Pokles akceschopnosti a koncentrovanosti v záplavě možností a populistických nabídek.
 - Média / ideologie / politická ekonomie a kultura v éře globalizace.
 - Multietnicita a názorová pluralita.

Náplň tohoto předmětu prozkoumává, třídí a hodnotí proces konzumace, analýzy a osvojení (participace) diváka na různých formách obrazových zpráv odehrávajících se v intencích postindustriálního civilizačního modelu.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta.

Literatura základní:

- BARHES, R.: *Světlá komora*. Agite Press, 2005.
- BATCHEN, G.: *Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii*. AMU Praha, 2017.
- BOLTON, R. (ed.): *Contest of Meaning. Critical History of Photography*. MIT Press, 1989.
- CUBITT, S.: *On Video Culture*. Routledge, 1991.
- GOMBRICH, E. H.: *The Uses of Images Studies in the Social Function of Art and Visual Communication*. Phaidon Press, 1998.
- KUNCZIK, M.: *Základy masové komunikace*. Karolinum, 1995.
- LIPOVETSKY, G.: *Éra prázdnoty*. Prostor, 1998.
- LIPOVETSKY, G.: *Paradoxní štěstí*. Prostor, 2007
- MARIEN, M. W.: *Photography*. Prentice Hall, 2006.
- McLUHAN, M.: *Jak rozumět médiím: extenze člověka*. Odeon, 1991.
- NAVAS, E.: *Art, Media Design, and Postproduction. Open Guidelines on Appropriation and Remix*.
- NIJHOLT, A. (ed.): *Brain Art. Brain-Computer Interfaces for Artistic Expression*. Springer, 2019.
- OWENS, C.: *Beyond Recognition, Representation, Power and Culture*. Berkeley University of California Press, 1992.
- SCHULZ, W.: *Analýza obsahu mediálních sdělení*. Karolinum, 1998.

- SWAN, L. J.: *Art Information and the Internet*. Routledge, London, 2005. Routledge, 2018.
- TIERNEY, T.: *Abstract Space: Beneath the Media Surface*. Taylor and Francis, 2007.
- WIGGINS, E. B.: *The Discursive Power of Memes in Digital Culture. Ideology, Semiotics and Intertextuality*. Routledge, 2019.
- WILLIAMS, R., NEWTON, J. H.: *Visual Communication: Integrating Media, Art, and Science*. Routledge, 2007.
- WILSON, E.: *Smysl lidské existence a náš vnitřní konflikt*. Argo, Dokořán, 2016.

Literatura doporučená:

- BERTRAND, I.: *Media Research. Methods: Audience, Institutions, Texts*. Palgrave Macmillian, 2004.
- BORDEN, I., HALL, T., MILES M. (ed.): *The City Cultures Leader*. Routledge, 2003.
- FISKE, J.: *Understanding Popular Culture*. Routledge, 1989.
- FOUCAULT, M.: *Myšlení vnějšku*. Herman & synové, 1996.
- FOUCAULT, M.: *Sen a obraznost*. Dauphin, 1995.
- WALLIS, B. (ed.): *Blasted Allegories - An Anthology of Writings by Contemporary Artists*. The New Museum of Contemporary Art, 1995.
- WOOD, A.: *Digital Encounters*. Routledge, 2007.
- On-line katalogy knihoven

KDT/806 Fotografie a současné umění – předmět oborový (doc. Mgr. Michaela Thelenová)

Tematický blok Fotografie a současné umění se zaměřuje na detailní analýzu soudobých uměleckých trendů a reflexi signifikantních fotografických přístupů. Tyto aktivity se odehrávají jak v teoretické, tak v umělecké a umělecko-kritické rovině. Zvláštní pozornost je věnována kontextualizaci české fotografie v rámci evropského a světového kulturního prostoru.

Předpokládá se spolupráce s prestižními českými výstavními a sbírkovými institucemi i přímá kooperace s odbornými periodiky a online platformami.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta.

Literatura základní:

- ANDĚL, J.: *Česká fotografie 1840-1950*. KANT, 2003.
- BARHES, R.: *Světlá komora*. Agite Press, 2005.
- BATCHEN, G.: *Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii*. AMU Praha, 2017.
- BIRGUS, V., VOJTĚCHOVSKÝ, M.: *Česká fotografie 90. let*. KANT, 1998.
- BIRGUS, V., SCHEUFLER, P.: *Fotografie v českých zemích 1839-1999*. Grada, 1999.
- BOLTON, R (ed.): *Contest of Meaning: Critical Histories of Photography*. MIT Press, 1989.
- BUDDEUS, H.: *Zobrazení bez reprodukce. Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století*. UMPRUM, 2017
- CÍSAŘ, K.: *Abeceda věcí: Poznámky k modernímu a současnému umění*. VŠUP, 2015.
- CÍSAŘ, K. (ed.): *Co je to fotografie?*. Hermann & synové, 2004.
- COTTON, Ch.: *The Photography as Contemporary Art*. Thames & Hudson, 2009.
- DVOŘÁK, T.: *Epitemiologie (nových) médií*. NAMU, 2019. ISBN N.
- DVOŘÁK, T.: *Fotografie, socha, objekt*. AMU, 2017.
- ELKINS, J.: *Proč lidé pláčou před obrazy*. Academia, 2007.
- FLUSSER, V.: *Do univerza technických obrazů*. OSVU, 2001.
- FLUSSER, V.: *Za filosofií fotografie*. Praha, 1994.
- FRIZOT, M.: *New History of Photography*. Könemann, 1998.
- GROVIER, K.: *Art since 1989*. Thames & Hudson, 2015.
- LARUELLE, F.: *The Concept of Non Photography*. MIT Press, 2018.
- MALÁ, O., SRP, K.: *České umění v 90. letech*. GHMP, 1998.
- MARIEN, M. W.: *Photography*. Prentice Hall, 2006.
- MLČOCH, J., Birgus, V.: *Akt v české fotografii*. KANT, 2000.
- PACHMANOVÁ, M.: *Věrnost v pohybu*. OWP, Praha, 2001.
- SILVERIO, R.: *Nefotografie, neslova*. NAMU, 2017.
- SILVERIO, R.: *Postmoderní fotografie*. AMU Praha, 2007.
- SONTAGOVÁ, S.: *O fotografii*. Paseka, 2002.
- ŠVÁCHA, R., PLATOVSKÁ, M. (eds.): *Dějiny českého výtvarného umění VI (1958-2000)*. Academia, 2007.

Literatura doporučená:

- BOURRIAUD, N.: *Postprodukce*. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- GROSENICKOVÁ, U.: *Ženy v umění 20. a 21. století*. Taschen / Slovart, 2004.
- JONES, A.: *The Feminism and Visual Culture Reader*. Routledge London, 2003.
- LÉVY, P.: *Kyberkultura*. Karolinum, 2000.
- ROSSENBLUM, N.: *A World History of Photography*. Abaville Press, 1989.
- On-line katalogy knihoven

KDT/807 Nové technologie v designérské tvorbě – předmět oborový

(prof. ak. arch. Jan Fišer)

Tematický blok Nové technologie v designérské tvorbě seznamuje doktorandy s aktuálním děním na pomezí designu, vizuální komunikace, počítačové simulace a modelování i interaktivních technologií. Naznačuje a mapuje způsob, jakým dochází k zakomponování virtuální reality, bio- a nano-technologií do systémů, které spoluutvářejí architekturu novodobé vizuální informace. Absolutorium kurzu posluchači umožňuje analyzovat a vyhodnotit sociokulturní a socioekonomický rámec současných designérských aktivit i předvídat jejich další směřování a participovat na vývoji této dynamicky se rozvíjející tvůrčí oblasti. Zvláštní důraz bude kladen i na otázku ekologického dopadu a trvalé udržitelnosti industriální/řemeslné produkce podmiňující designérskou produkci a také Fair-Trade otázce a hodnotě lidské práce.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření výzkumné a umělecké práce každého studenta.

Literatura základní:

- AAV, M., STRITZLER-LEVINE, N.: (eds.). *Finnish Modern Design. Utopian Ideals and Everyday Realities. 1930-1997*. Yale University Press, 1998.
- AXEL, N., COLOMINA, B., HIRSCH, N., VIDOKLE, A., WIGLEY, M. (eds.): *Superhumanity. Design of the Self*. The University of Minnesota, 2018.
- BÚRDEK, B. E.: *Design: Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung*. DuMont, 1991.
- CLARKSON, J. (ed.), ECKERT, C. (ed.): *Design process Improvement: A review of current practice*. Springer, 2005.
- CLARC, A.: *Design Anthropology. Object Culture in the 21st Century*. Springer, 2011.
- FIELL, Ch. (ed.), FIELL, P. (ed.): *Designing the 21st Century*. Taschen, 2001.
- GUZIK, H. (ed.). *Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století*. Arbor Vitae, 2017.
- HAUFFE, T.: *Design*. Laurin King, 1998.
- HAYS, K. M.: *Architectural Ethnography. Atelier Bow-Wow*. Sternberg Press, 2017.
- HOFFMAN A. R.: *Sketching as Design Thinking*. Routledge, 2019.
- KOUDELKOVÁ, D.: *Subjective x Objective / Jiří Pelcl x design*. ERA Brno, 2006.
- RILEYOVÁ, N.: *Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby*. Slovart, 2004.
- PAPANÉK, V.: *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Thames and Hudson, 1992.
- PELCL, J.: *Český design 1995-2000*. Prostor, 2001.
- RHEINGOLD, H.: *Virtual Reality: The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial Worlds - and How It Promises to Transform Society*. Simon & Schuster, 1992.
- SPARKEYOVÁ, P.: *Století designu: Průkopníci designu 20. století*. Slovart, 1999.
- STERLING, B.: *Shaping Things*. MIT Press, 2005.
- VAŠKO, I.: *Architektúra pohyblivého obrazu*. UMPRUM, 2014.
- WHITFORD, F.: *Bauhaus*. Rubato, 2015.

Literatura doporučená:

- CÍSAŘ, K., PACHMANOVÁ, M., PETIŠKOVÁ, T.: *Dějiny umění XII.*. Euromedia Group, 2002.
- ELLUL, J.: *The Technological Society*. Vintage, 1967.
- HEIDEGGER, M.: *The Question Concerning Technology and Other Essays*. Harper Perrenial, 1982.
- JOHNSON, S. A.: *Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate*. Perseus Books Group, 1999.
- KLEINMAN, D. L.: *Science and Technology in Society: From Biotechnology to the Internet*. Blackwell Publishing Limited, 2005.
- MUMFORD, L.: *Myth of the Machine : Technics and Human Development*. Harvest Books, 1971.
- TURNER, M.: (ed.). *The Artful Mind: Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity*. Oxford University Press, 2006.
- On-line katalogy knihoven

KDT/808 Socializační aspekty designu – předmět oborový

(doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.)

Předmět Socializační aspekty designu je zaměřen na akcelerující proces komunikace mezi současnou společností, designem a vizuálním uměním. Součástí tohoto odborného bloku přednášek je seznámení posluchačů s galerijním a muzejním provozem (orientovaným na prezentaci a sbírkové fondy designu) i etablování nových, dynamických forem prezentace artefaktů. Oblast socializace designu je v kursu zkoumána především z hlediska teoretického, nabyté vědomosti ale zároveň přispívají k osvojení praktických zásad, postupů a dovedností nezbytných k organizování prezentace a propagace.

Tematické okruhy:

- Autor - producent současného artefaktu současného designu.
- Galerie, muzeum, veletrh - prostor pro prezentaci současného designu.
- Prezentace designu v online prostředí.
- PR, marketing, sebe prezentace / prezentace značky.
- Vizuální identita značky.
- Kurátor - distributor (mediátor) současného designu.
- Společnost - konzument současného designu.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření výzkumné práce každého studenta.

Literatura základní:

- ALLEN, T.: *Solving Critical Design Problems*. Routledge, 2018.
- ARNHEIM, R.: *Visual Thinking*. Berkeley University of California Press, 1969.
- AXEL, N., COLOMINA, B., HIRSCH, N., VIDOKLE, A., WIGLEY, M. (eds.): *Superhumanity. Design of the Self*. The University of Minnesota, 2018.
- BENJAMIN, W.: *Dílo a jeho zdroj*. Odeon, 1979.
- BIERUT, M.: *79 Short Essays on Design*. Princeton Architectural Press, 2007.
- CLARC, A.: *Design Anthropology. Object Culture in the 21st Century*. Springer, 2011.
- GREENBERG, B., FERGUSON, B. W., NAIRNE, S.: *Thinking about Exhibitions*. Routledge, 1996.
- HANÁKOVÁ, P.: *Výzva perspektivy. Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět*. Praha, Academia, 2008. ISBN 80-200-1625-6.
- HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L., PACHMANOVÁ, M., PEČÍNKOVÁ, P.: (eds.). *Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970*. UMPRUM, Praha, 2014.
- KESNER, L.: *Muzeum umění v digitální době*. Argo a NG Praha, 2000.
- KESNER, L. (ed.): *Vizuální teorie*. H+H, 2005.
- KOLEČKOVÁ, Z., KOLEČEK, M.: (eds.). *Design Ústí*. Ústí nad Labem, 2015.
- MARINCOLA, P. (ed.): *Curating now: Imaginative Practice / Public Responsibility*. Philadelphia Exhibitions Initiative, 2001.
- MICHL, J.: *Tak nám prý forma sleduje funkci. Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvlášť*. UMPRUM, 2003.
- MILLER, D. C., SALKING, N. J.: *Handbook of Research Design and Social Measurement*. Sage Publications, 2002.
- MIRZOEFF, N.: *An Introduction to Visual Culture*. Routledge, 2002.

- OREND, R. J.: *Socialization and Participation in the Arts*. Americans for the Arts, 1989.
- PACHMANOVÁ, M. (ed.): *Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury*. UMPRUM, 2018.
- PETROVÁ, S.: *České sklo*. UMPRUM, 2018.
- ROBERTS, B.: *Art, Design and Capital since the 1980s. Production by Design*. Routledge, 2019.
- WADE, G.: (ed.). *Curating in the 21st Century*. Walsall, Wolverhampton, 2000.

Literatura doporučená:

- BROWN, J. K.: *Making Culture Visible*. Routledge, 2005.
- FISKE, J.: *Understanding Popular Culture*. Routledge, 1989.
- GANS, H. J.: *Popular Culture and HighCulture: An Analysis and Evaluation of Taste*. Basic Books, 1999.
- HELLER, S. (ed.), VIENNE, V. (ed.): *Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility*. Allworth Press, 2003.
- KOL. AUTORŮ.: *Umění v dialogu s veřejností*. Brno, 1999.
- WILLIAMS, R., NEWTON, J. H.: *Visual Communication: Integrating Media, Art and Science*. Routledge, 2007.
- On-line katalogy knihoven

KDT/809 Tradiční materiály a současný design – předmět oborový

(prof. ak. mal. Jaroslav Prášil)

Kurs Tradiční materiály a současný design je založen na kritickém přístupu k tradičním materiálům a jejich aplikaci ve všech disciplínách současného užitého umění. Obsah tohoto tematického celku je zaměřen na kulturní, politické, ekonomické, technologické a intelektuální předpoklady, které spoluutvářejí aktuální trendy v užití tradičních materiálů v současném užitém umění, designu a architektuře. Součástí tematického bloku je i obecně-historický a filosofický diskurs.

Dílčí témata:

- Design, užité umění a materiálová praxe.
- Přírodní materiály, řemeslo a individualita tvůrce.
- Materiálové konotace v angažovaném designu - "recycling" a "green" design.
- Mechanické opracování povrchu tradičních materiálů prostřednictvím digitálních technologií.
- "Opovrhované" materiály - zpracování surovin stojících na pokraji zájmu užitého umění.
- Lokálně frekventované materiály jako součást kulturního dědictví.
- Exotické přírodní materiály v éře postkolonialismu a globalizace.
- Užité umění, řemeslo a design jako slohotvorný a sociotvorný fenomén.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta.

Literatura základní:

- ČAPEK, J.: *Umění přírodních národů*. Dauphin, 1996.
- DILNOT, C., BOZTEPE, S.: *Design and the Creation of Value*. Bloomsbury, 2017.
- ECO, U.: *Umění a krása ve středověké estetice*. Argo, 1998.
- FILIP, J.: *Umělecké řemeslo v pravěku*. Společnost přátel starožitností, 1941.
- FLETCHER, K., ST. PIERRE, L., Tham, M.: *Design and Nature*. Routledge, 2019.
- FRASER, D.: *Primitive Art*. Doubleday, 1962.
- HLAVÁČEK, J.: *Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r. f.)*. Artefakt, 1999.
- HOFFMAN, A. R.: *Sketching as Design Thinking*. Routledge, 2019.
- HONZÍK, K.: *Tvorba životního slohu: Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec*. Horizont, 1976.
- KROUPA, J.: *Umělci, objednavatelé a styl: Studie z dějin umění*. Barrister & Principal, 2006.
- KULKA, T.: *Umění a falzum*. Academia, Praha, 2004. ISBN 80-200-0954-X.
- KULKA T.: *Umění a kýč*. Torst, 2000.
- MOLDAN, B.: *Podmaněná planeta*. Praha, 2009. ISBN 978-80-246-1580-6.
- MORANT, H. de.: *Dějiny užitého umění*. Odeon, 1983.
- PETRÁŇ, J.: *Dějiny hmotné kultury I/1-2*. Praha, 1985.
- REUBENS, R.: *Holistic Sustainability Though Craft-Design Collaboration*. Routledge, 2019.
- RILEYOVÁ, N.: *Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby*. Slovart, 2004.
- ROUSOVÁ, H.: *A (bs)trakce. Čechy mezi centry modernity 1918-1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění*. UMPRUM, 2016.
- THOMAS, K. L. (ed.). *Material Matters: Architecture and Material Practice*. Routledge, 2006.

Literatura doporučená:

- GANS, H. J.: *Popular Culture and HighCulture: An Analysis and Evaluation of Taste*. Basic Books, 1999.
- HARRISON, J. E.: *Ancient Art & Ritual*. Kessinger Publishing, 1996.
- JAMESON, F.: *Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu*. Praha, 2016.
- MANNING, B.: *Evolution, Genesis, Terra, Galaxy, Botanica, Glass*. Work in Progress, Nizozemsko, 2003.
- McDERMOTT, C.: *Design: The Key Concept*. Routledge, 2007.
- MOKREJŠ, A.: *Umění? a k čemu?..* Praha, 2002. ISBN 80-7254-199-4.
- On-line katalogy knihoven

KDT/820 Teorie vizuálních oborů – předmět obecný

(doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.)

Předmět Teorie vizuálních oborů se zabývá teoretickým zázemím vizuálních oborů, charakterizuje odlišnosti jednotlivých symbolických systémů, zmiňuje proměny oboru vizuálních médií v interdisciplinárních vazbách ve 20. století. Zmiňuje strukturalistické a sémiotické kontexty. Zkoumá fenomén proměny prostoru a času ve vizuálních oborech. Všímá si odlišnosti mezi staršími přístupy chápání prostoru, které nemohou unést ve svých statických vazbách proměnlivé kontinuum, ve kterém se v procesu označování, v řetězcích denotací a konotací utváří neukončitelný, teď právě platný tak a za chvíli v jiném kontextu platný jinak, neustále dohadovaný význam. Teoretické prostředky umožňují vizuálním oborům mezioborový diskurs.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření výzkumné a umělecké práce každého studenta.

Literatura základní:

- AJVAZ M.: *Světelný prales*. Praha, 2003. ISBN 80-903452-0-4.
- AUMONT, J.: *Obraz*. AMU, Praha, 2005. ISBN 80-7331-045-7.
- BARTHES, R.: *Mytologie, Dokořán, 2004 Praha*. 2004. ISBN 80-86569-73-X.
- BARTHES, R.: *Světlá komora. Poznámka k fotografii*. Praha: Agite/Fra, 2005. ISBN 80-86603-28-8.
- BLÁHA, J.: *Křižovatka geneze moderního malířství a hudby*. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-291-0.
- BOURRIAUD, N.: *Postprodukce*. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- CASSIRER, E.: *Filozofie symbolických forem I. Jazyk*. Praha, Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
- CASSIRER, E.: *Filozofie symbolických forem II. Mýtické myšlení*. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
- DOLEŽEL, L.: *Heterocosmica. Fikce a možné světy*. Karolinum, Praha, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
- DYTRTOVÁ, K.: *Čas, prostor, hudba a výtvarné umění*. Acta universitatis UJEP, Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-765-6.
- DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Ústí nad Labem, Acta Universitatis, 2013. ISBN 978-80-7414-250-5.
- ECO, U.: *Meze interpretace*. Praha. Praha, Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0740-9.
- FULKOVÁ, M.: *Diskurz umění a vzdělání*. Praha, H+H, 2005. ISBN 978-80-7319-076-7.
- FULKOVÁ, M.: *Vše v jednom: metafora kultury jako textu a jeho intertextová povaha*. In: *Výtvarná výchova*, 2009.
- GEERTZ, C.: *Interpretace kultur*. Praha, Slon, 2000. ISBN 80-85850-89-3.
- GOODMAN, N.: *Jazyky umění. Nástin teorie symbolů*. Academia, Praha, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
- GROENSTEEN, Thierry. *Stavba komiksu*. Brno: Host, 2005. ISBN 80-729-4141-0.
- HANÁKOVÁ, P.: *Výzva perspektivy. Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět*. Praha, Academia, 2008. ISBN 80-200-1625-6.
- HAWKES, T.: *Strukturalismus a sémiotika*, Brno: Host 1999. Brno, 1999. ISBN 80-86055-62-0.
- CHALUMEAU, J.-L.: *Přehled teorií umění: Přehled filosofie a historie umění a kritiky*. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-663-2.

- KESNER, L.: *Muzeum umění v digitální době*. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-252-6.
- KESNER, L.: *Vizuální teorie*. Praha: H+H, 1997. ISBN 80-96022-17-X.
- KULKA, T.: *Umění a falzum*. Academia, Praha, 2004. ISBN 80-200-0954-X.
- KULKA, T.: *Umění a kýč*. Torst, Praha, 1994. ISBN 80-85639-17-3.
- LÉVI-STRAUSS, Claude.: *Myšlení přírodních národů*. Praha, Dauphin, 1996. ISBN 80-901842-9-4.
- LYOTARD, J.-F.: *O postmodernismu*. Praha: Filozofický ústav, 1993. ISBN 80-7007-047-1.
- MERLEAU-PONTY M.: *Svět vnímání*. Praha, OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-60-7298-287-5.
- ŽEGIN, L. F.: *Jazyk malířského díla. Konvencionální povaha minulosti*. Praha, Odeon, 1980. ISBN 10-525-80.09/01.

Literatura doporučená:

- MONACO, J.: *Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií*. Praha, Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
- PATOČKA, J.: *Prostor a jeho problematika*. In: *Estetika: časopis pro estetiku a teorie umění*, 1991.
- PATOČKA, J.: *Umění a čas. 1. díl*. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-113-7.
- PATOČKA, J.: *Umění a čas. 2. díl*. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-11-5.
- SLAVÍK, J.: *Umění zážitku, zážitek umění I.* Praha: UK - PF, 2001.
- VANČÁT, J.: *Tvorba vizuálního zobrazení*. Karolinum Praha, 2000. ISBN 80-7184-975-8.
- ZUSKA, V. a KOL.: *Estetika na křižovatce humanitních disciplín*. Praha, Karolinum, 1997.
- ZUSKA, V.: *Mimé시스-fikce-distance, k estetice XX. století*. Triton, 2002. ISBN 80-7254-285-0.
- On-line katalogy knihoven

KDT/825 Digitální média a současné umění – předmět oborový

(doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík)

Tematický okruh Digitální média a současné umění je zaměřený na digitální média ve výtvarném umění, zkoumá vztah mezi prostorem fyzickým (realspace) a kybernetickým (cyberspace). Jejich vzájemné prostupování ovlivňuje vnímání současného prostředí a propojuje, či rozvíjí řadu mezioborových disciplín. Specifické pole výzkumu bude podmíněno rovojem laboratoře / studia Virtuální reality FUD UJEP. V průsečíku těchto styčných ploch lze vnímat prostor pro umění, komunikaci, experiment, ale také pro rozpor a kolizi. Výzkum doktorandovy práce se odehrává v rovině teoretické i umělecké, ve které zhodnocuje důsledky digitalizace v globální a informačně orientované společnosti.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření výzkumné či umělecké práce každého studenta.

Literatura základní:

- ALLIEZ, É.: *Duchamp Looked at (From the Other Side)*. MIT Press, 2019.
- BEECH, A., MACKAY, R., WITGEN, R.: *Language and Possible Worlds*. The MIT Press, 2020.
- BELL, D.: *Research in the Creative and Media Arts. Challenging Practice*, 2019.
- BOURRIAUD, N.: *Altermodern*. Tate, London, 2009.
- DE OLIVEIRA, N., OXLEY, N., PETRY, M.: *Installation in the New Millenium*. Thames and Hudson, 2003.
- DIXON, S.: *Cybernetic Existencialism*. Routledge, 2019.
- DVOŘÁK, T.: *Epistemologie (nových) médií*. NAMU, 2019.
- FRIEDMAN, T.: *L. Svět je plochý*. Academia, 2007.
- GRAU, O.: *Virtual Art: From Illusion to Immersion*. MIT Press, 2004.
- GREENE, R.: *Internet Art*. Thames and Hudson, London, 2004.
- JEŽEK, V., JIRÁK, J.: *Média a my*. 2014.
- JONES, C. A.: *Sensorium: Embodied Experience, Technology and Contemporary Art*. The MIT Press, 2006.
- JOST, F.: *Realita/Fikce - říše klamu*. Akademie múzických umění, 2006.
- KOLEKTIV AUTORŮ.: *Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury*. NAMU ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2012.
- MOSER, M., MACLEOD, D.: *Immersed in Technology: Art and Virtual Enviroments*. The MIT Press, 1996.
- NAVAS, E.: *Art, Media Design, and Postproduction. Open Gidelines on Appropriation and Remix*.
- NEGROPONTE, N.: *Digitální svět*. Alfred A. Knopf, 1995.
- NIJHOLT, A.: (ed.). *Brain Art. Brain-Computer Interfaces for Artistic Expression*. Springer, 2019.
- PAUL, Ch.: *Digital Art*. Thame& Hudson, London, 2003.
- RUSH, M.: *Video Art*. Londýn, Thames & Hudson, 2003.
- SHANKEN, E. A.: *Art and Electronic Media (Themes and Movements)*. Phaidon Press, 2014.
- Routledge, 2018.
- TRIBE, M., JANA, R. J., GROSENICK, U.(eds).: *New Media Art*. Taschen, 2006.
- WANDS, B.: *Art of the Digital Age*. Thames and Hudson, 2007.
- WIGGINS, E. B.: *The Discursive Power of Memes in Digital Culture. Ideology, Semiotics and Intertextuality*. Routledge, 2019.

Literatura doporučená:

- BOURRIAUD, N.: *Postprodukce*. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- FLUSSER, V.: *Do univerza technických obrazů*. OSVU, 2001.
- KAC, E.: *Sign of Life: Bio Art and Beyond*. The MIT Press, 2006.
- RUSH, M.: *New Media in Art*. Londýn, Thames & Hudson, 2005.
- RUSH, M.: *New Media in Late 20th Century Art*. Thames and Hundson, 1999.
- WILSON, S.: *Information Arts: Intersections of Art, Sciense, and Technology*. MIT Press, 2003.
- On-line katalogy knihoven

KDT/846 Postprodukce, socializace participace a edukace v současném umění – předmět obecný

(doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.)

Předmět Postprodukce, socializace, participace a edukace v současném umění se zabývá teoretickým zázemím participačních, socializačních a edukačních strategií jako důležitou složkou uměleckého procesu. Komunikační funkce umění způsobuje, že rekonstrukce významu díla není soukromý počín. Tedy ač mluvíme o interpretační šíři, je nutné stanovit její meze. Tento předmět vyhledává nástroje analýzy díla, které pomáhají dohodnout, kdy je "dělání významu" díla plytké, nebo dokonce chybné, a to jak na straně konstrukce díla tvůrcem, tak na straně rekonstrukce vnímatelem díla. Protože umění je disciplína, která záměrně generuje mnohoznačné objekty a destabilizuje konvenční znakové systémy, tyto inovativní odchylky se neustále prověřují a komunikují. Při takto záměrně otevřené situaci se jako jediný víceméně stabilní prvek zajišťující "společenství myslí" jeví konvenční znaky se vžitým, tradovaným významem. Jedná se o notace fonemickou, matematickou (algebraickou), geometrickou a hudební. Všechny odchylky od této konvence, ve které ale probíhá verifikace, je nutné společně vyjednávat, dorozumět se o nich. To je obsahem myšlení a komunikace nad dílem. Předmět se zabývá tím, jak je děláno dílo, jak je rozuměno dílu, jakou úlohu sehrál kontext, jaká sociální vrstva dílo vnímá a jak aktivně a účinně se tento proces odehrává.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního výzkumu každého studenta.

Literatura základní:

- BARTLOVÁ, M.: *Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou*. Argo, Praha, 2013. ISBN 978-80-257-0542-1.
- BERTRAND, Y.: *Soudobé teorie vzdělávání*. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8216-5.
- BOURRIAUD, N.: *Postprodukce*. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- BYSTRICKÝ, J., MUCHA I.: *K filozofii médií*. 999 Pelhřimov, 207. ISBN 978-80-86391-23-6.
- CASSIRER, E.: *Filozofie symbolických forem I. Jazyk*. Praha, Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
- DOLEŽEL, L.: *Heterocosmica. Fikce a možné světy*. Karolinum, Praha, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
- ECO, U.: *Meze interpretace*. Praha, Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0740-9.
- FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V.: *Galerijní a muzejní edukace 1: vlastní cestou k umění: vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011*. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012. ISBN 978-80-7101-111-8.
- GARDNER, H.: *Dimenze myšlení*. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-8279-3.
- GOODMAN, N.: *Jazyk umění. Nástin teorie umění*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
- KULKA, T., CIPORANOV, D., (eds.): *Co je umění, Texty angloamerické estetiky 20. století*. Červený Kostelec, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5.
- PETŘÍČEK, M.: *Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé*. ISBN 978-80-87054-18-5.
- PEREGRIN, J.: *Význam a struktura*. Oikoymenh, Praha, 1999. ISBN 80-86005-93-3.
- SLAVÍK, J., CHRZ V., ŠTĚCH, S. a kol.: *Tvorba jako způsob poznávání*. UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2013.

- SLAVÍK, J.: *Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl: teorie a praxe artefietiky*. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8.

Literatura doporučená:

- DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Acta Universitatis UJEP ÚL, 2013.
- DYTRTOVÁ, K.: *Interpretace a metody ve vizuálních oborech*. Ústí nad Labem, Acta Universitatis, 2013. ISBN 978-80-7414-250-5.
- GEERTZ, C.: *Interpretace kultur*. Praha, Slon, 2000.
- MARLEAU-PONTY, M.: *Svět vnímání*. Oikoymenh, Praha, 2008. ISBN 978-60-7298-287-5.
- MONACO, J.: *Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií..* Praha, Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
- SEARLE, J.: *Mysl, mozek a věda*. Praha: Mladá Fronta, 1994. ISBN 80-204-0509-7.
- SLAVÍK, J.; FULKOVÁ, M.: *Receptivní profil dětského návštěvníka muzea*. PF UK, Praha, 1999.
- ZUSKA, V.: *Miméisis-fikce-distance, k estetice XX. století*. Triton, 2002. ISBN 80-7254-285-0.
- On-line katalogy knihoven

KDT/852 Aktuální trendy současné vizuální kultury - výtvarné umění v kontextu ostatních uměleckých žánrů i mimouměleckých přesahů

– předmět obecný

(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)

Autorka koncepce studijního předmětu Aktuální trendy současné vizuální kultury - výtvarné umění v kontextu ostatních uměleckých žánrů i mimouměleckých přesahů si klade za cíl přizpůsobit se individuálním plánům těch studentů doktorského oboru Vizuální komunikace, kteří se v dizertačním projektu jakkoli dotýkají problematiky volného výtvarného umění. V souladu s dílčími přesahy zájemců se zabývá mezioborovým dialogem a náznaky ukročení směrem do dalších společenskovedních disciplín. Oblast vizuální kultury v těchto souvislostech vnímá jako široce rozprostřené pole aktuálních tendencí, připravených pro celou škálu interpretačních rovin. Vymezení rámcového obsahu tohoto předmětu se průběžně proměňuje v souladu s nejaktuálnějším vývojem výtvarného umění, komunikačních/informačních technologií a nově publikovanými tituly. Důraz je přitom kladen na aktivní přístup studentů, jejich konfrontaci s reálnými uměleckými díly i samostudium, a to včetně rozboru vybraného zahraničního publikačního výstupu. Možné je propojení teoretického rámce předmětu s vlastními tvůrčími uměleckými aktivitami.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního výzkumu každého studenta.

Literatura základní:

- BARTHES, R.: *Světlá komora*. Archa, Bratislava, 1994. ISBN 80-86603-28-8.
- BISHOP, C.: *Installation art: a critical history*. 2005. ISBN 978-1854375186.
- BOURRIAUD, N.: *Altermodern*. Tate, London, 2009.
- BOURRIAUD, N.: *Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět*. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903-4520-4.
- BOURRIAUD, N.: *Relational Aesthetic*. Paris: Les Presse Du Reel, 1998. ISBN 2840660601.
- CIPORANOV, D., KULKA, T. (eds.): *Co je umění?*. Pavel Mervart, Praha, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5.
- CÍSAŘ, K. (ed.): *Co je to fotografie?*. Hermann & synové, 2004.
- DE LA BOÉTIE, É.: *Rozprava o dobrovolném otroctví*. Praha: Rybka Publishers, 2011. ISBN 80-87067-27-7.
- E-FLUX JOURNAL (ed.): *The Internet Does Not Exist*. Berlin: Sternberg Press, 2015.
- FLUSSER, V.: *Do univerza technických obrazů*. OSVU, 2001.
- FOSTER, H.: *Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus*. Praha: Slovart, 2010. ISBN 80-7209-952-3.
- GOODMAN, N.: *Jazyk umění. Nástin teorie umění*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
- HAN, B.-CH.: *Vyhořelá společnost*. Praha: Rybka Publisher, 2016. ISBN 978-80-87950-05-0.
- HOPTMAN, L. (ed.), POSPISZYL, T. (ed.): *Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s*. MOMA, 2002.
- HORÁČEK, R.: *Umění bez revolucí?: Proměny soudobého výtvarného umění*. Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-066-0.
- HUSSERL, E., PATOČKA, J.: *Idea fenomenologie: a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie*. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-729-8023-8.

- IRWIN (ed.): *East Art Map, Contemporary Art and Eastern Europe*. London: Afterall Books, 2006. ISBN 979-1846380051.
- JANOŠČÍK, V.: *Objekt*. Praha: Kvalitář s.r.o., 2015. ISBN 80-260-8639-0.
- KESNER, L.: *Muzeum umění v digitální podobě*. Argo a NG, 2000.
- KESNER, L., (ed.): *Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech*. Jinočany: H&H, 2005. ISBN 80-7319-054-0.
- KOLEČEK, M.: *Ze středu ven. Umění regionů 1985 - 2010*. FUD UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-786-9.
- KULKA, T.: *Umění a kýč*. Praha: TORST, 2000. ISBN 978-80-7215-128-2.
- LINDAUROVÁ, L.: *Mezera. Mladé umění v Česku 1980 - 2014*. Praha: CJCH, 2014. ISBN 978-80-905-317-34.
- LIPOVETSKY, G.: *Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu*. Praha: Prostor, 2008. ISBN 978-80-7260-190-5.
- LIPOVETSKY, G.: *Globalizovaný západ*. Praha: Prostor, 2012. ISBN 978-80-7260-265-0.
- LIPOVETSKY, G.: *Paradoxní štěstí*. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-184-4.
- LIPOVETSKY, G.: *Říše pomíjivosti*. Praha: Prostor, 2010. ISBN 978-80-7260-229-2.
- LIPOVETSKY, G.: *Soumrak povinnosti*. Praha: Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-237-7.
- MANOVICH, L.: *The Language of New Media*. The MIT Press, 2001.
- MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J.: *Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám*. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5.
- McLUHAN, M.: *Člověk, média a elektronická kultura*. Jota, 2000.
- MERLEAU-PONTY M.: *Svět vnímání*. Praha, OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-60-7298-287-5.
- MERLEAU-PONTY M.: *Viditelné a neviditelné*. Praha, 2004.
- O'DORETHY, B.: *Uvnitř bílé krychle*. Praha: Tranzit, 2014. ISBN 80-87259-30-6.
- PACHMANOVÁ, M.: *Věrnost v pohybu*. OWP, Praha, 2001.
- PETŘÍČEK, M.: *Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé*. ISBN 978-80-87054-18-5.
- PETŘÍČEK, M.: *Úvod do současné filozofie*. Praha, 1997.
- POSPÍŠIL, T.: *Asociativní dějepis umění*. Praha: Tranzit, 2014. ISBN 978-80-87259-28-3.
- SONTAG, S.: *O fotografii*. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-718-5471-9.
- STURKEN, M., CARTWRIGHT, L.: *Studia vizuální kultury*. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-55-1.
- ŠEVČÍK, J., MORGANOVÁ, P., NEKVINDOVÁ, T., SVATOŠOVÁ, D.: *České umění 1980 - 2010*. VVP AVU, 2011. ISBN 978-80-87108-27-7.
- WIGGING, E. B.: *The Discursive Power of Memes in Digital Culture. Ideology, Semiotics and Intertextuality*. Routledge, 2019.

Literatura doporučená:

- BISHOP, C.: *Artificial Hells, Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso, New York, 2012.
- BRADLEY, W., ESCHE, Ch. (eds.): *Art and Social Change*. Tate Publishing, London, 2007.
- DANTO, A. C.: *After the end of art: contemporary art and the pale of history*. Afterall Books, London, 2014.
- DJURIĆ, D., ŠUVAKOVIĆ M. (ed.): *Impossible Histories, Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991*. Cambridge - London, 2003.
- LACY S. (ed.): *Mapping the Terrain*. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle, 1994.
- OWENS, C.: *Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture*. University of California Press, Princeton University Press 1997, 1994.

- PIOTROWSKI, P.: *Art and Democracy in Post-Communist Europe*. Reaction books, London, 2012.
- THOMPSON, N.: *Seeing Power. Art and Activism in the 21st Century*. Melville House, 2014.
- WALLIS, B. (ed.): *Art after Modernism. Rethinking Representation*. The New Museum of Contemporary Art, New York, 1984.
- WALLIS, B., T.: *M. Art After Modernism, Rethinking Representation*. David R. Godine Publisher, 1995.
- ZÁLEŠÁK, J.: *Apocalypse Me*. FAVU VUT, 2016.
- ZÁLEŠÁK, J.: *Umění spolupráce, VVP-AVU, Praha*. Brno, Masarykova univerzita, 2011.
- ZUIDERVAART, L.: *Art in Public, Politics, Economics and Democrati Culture*. Cambridge University Press, 2011.
- On-line katalogy knihoven

KDT/853 Kurátorské strategie – prezentace, kontextualizace a interpretace uměleckého díla – předmět oborový

(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)

Aktuální kurátorské strategie jsou jedním z klíčových nástrojů, jejichž prostřednictvím dochází ke zprostředkování současné umělecké produkce. Prostor kurátorské práce zahrnuje široké pole aktivit a postupů, které se zaměřují na kooperaci v rámci samotné produkce artefaktu, na jeho kontextualizaci v rozšířeném poli výstavních projektů, a také na interpretační či socializační procesy realizované formou teoretické reflexe či edukativních strategií. Studijní předmět Kurátorské strategie - prezentace, kontextualizace a interpretace uměleckého díla se zaměřuje na definování určujících metodologických konceptů tohoto stále ještě poměrně mladého oboru, které jsou spojeny především s obdobím po roce 1989. V jeho rámci dochází k analýze základních kurátorských tendencí, představení určujících kurátorských osobností i rozboru konkrétních kurátorských výstavních výkonů. Nedílnou součástí tohoto studijního předmětu je kombinace tvůrčí výzkumné činnosti v oblasti sledovaného oboru - Kurátorských studií - a tvůrčích praktických aktivit, realizovaných ve formě dílčích výstavních výstupů. Součástí zkoušky může být i vlastní kurátorský projekt studenta.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního výzkumného projektu každého studenta.

Literatura základní:

- BEHNKE, Ch., KASTELAN, C., KNOLL, V., WUGGENING, U.: *Art in the Periphery of the Center*. Sternberg Press, 2016.
- BISHOP, C.: *Artificial Hells, Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso, New York, 2012.
- BOURRIAUD, N.: *Altermodern*. Tate, London, 2009.
- BOURRIAUD, N.: *PostProduction*. Tranzit Praha, 2004. ISBN 80-903452-0-4.
- BRADLEY, W., ESCHE, CH. (eds.): *Art and Social Change*. Tate Publishing, London, 2007.
- BUTLER, C. (ed.): *From Conceptualism to Feminism: Lucy Lippard's Numbers Shows 1969-74*. Afterall Books, London, 2012.
- CRIPPA, E. (ed.): *Exhibiton, Design, Participation: 'an Exhibit' 1957 and Related Projects*. Afterall Books, 2016.
- D'ALLEVA, A.: *Methods & Theories of Art History*. Londýn, 2005.
- DANTO, A. C.: *After the end of art: contemporary art and the pale of history*. Princeton Universtiy Press, Princeton, New Jersey, 1997.
- DECTER, J., DRAXLER, H. (eds.): *Exhibiton as Social Intervention: 'Culture in Action' 1993*. London: Afterall Books, 2014.
- DEUTSCHE, R.: *Evictions: Art and Spatial Politics*. MIT Press, Cambridge, 1996.
- DJURIĆ, D., ŠUVAKOVIĆ, M. (ed.): *Impossible Histories, Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991*. Cambridge - London, 2003.
- E-FLUX JOURNAL (ed.): *The Internet Does Not Exist*. Berlin: Sternberg Press, 2015.
- E-FLUX.: *What is Contemporary Art?*. Sternberg Press, Belín, 2010.
- ENWEZOR, O. (ed.): *Democracy Unrealized, Documenta 11_Platform 1*. Kassel, 2002.
- FOSTER, H.: *The return of the real:the avant-garde at the end of the century*. MIT Press Cambridge, Mass, 1996.
- GOODMAN, N.: *Jazyk umění. Nástin teorie umění*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.

- GREENBERG, R. (ed.): *Thinking about Exhibitions*. New York, 2000.
- JANOŠČÍK, V.: *Objekt*. Praha: Kvalitář s.r.o., 2015. ISBN 80-260-8639-0.
- KESNER, L. ml. (ed.): *Vizuální teorie*. H+H, Praha, 1998.
- KULKA, T., CIPORANOV, D., (eds.): *Co je umění, Texty angloamerické estetiky 20. století*. Pavel Mervart, 2011.
- KRAUSS, R.: *Perpetual Inventory*. MIT Press, Cambridge - London, 2010.
- KWON, M.: *One Place After Another, Site Specific Art and Locational Identity*. MIT Press: Cambridge, 2002.
- LACY, S. (ed.): *Mapping the Terrain*. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle, 1994.
- MARINCOLA, P. (ed.): *Curating now: Imaginative Practice / Public Responsibility*. Philadelphia, 2001.
- OWENS, C.: *Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture*. University of California Press, Princeton University Press 1997, 1994.
- POSPISZYL, T.: *Asociativní dějepis umění*. Praha: Tranzit, 2014.
- POSPISZYL, T.: *Před obrazem*. Praha, 1998.
- PEJIĆ, B.: *Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe*. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2009.
- RATTEMEYER, Ch. (ed.): *Exhibiting the New Art: 'Op Losse Schroeven' and 'When Attitudes Become Form' 1969*. Afterall Books, 2010.
- ŠEVČÍKOVÁ, J., ŠEVČÍK J.: *Texty, VVP-AVU*. Tranzit, 2010.
- WALLIS, B., TUCKER, M.: *Art After Modernism, Rethinking Representation*. David R. Godine Publisher, 1995.
- ZABEL, I.: *Contemporary Art Theory*. JRP/Ringier, Zurich, 2012.
- ZÁLEŠÁK, J.: *Umění spolupráce, VVP-AVU, Praha*. Brno, Masarykova univerzita, 2011.
- ZUIDERVAART, L.: *Art in Public, Politics, Economics and Democrati Culture*. Cambridge University Press, 2011.
- ZUIDERVAART, L.: *Umění a sociální transformace. Pravda, autonomie a společenské makrostruktury*. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015.

Literatura doporučená:

- ALTSHULER, B. (ed.): *Biennials and Beyond, Exhibitions that Made Art History: 1962-2002*. Phadion, 2013.
- ALTSHULER, B. (ed.): *Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History: 1863-1959*. London, Phaidon, 2008.
- ARHEIM, R.: *Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye*. University of California Press, 1974.
- BENJAMIN, W.: *Dílo a jeho zdroj*. Praha. Odeon, 1976.
- BROOKS, A.: *Postfeminism, Cultural Theory, and Cultural Forms*. Routledge, 1997.
- CÍSAŘ, K. (ed.): *Co je to fotografie?*. Hermann & synové, Praha, 2004.
- DERIEUX, F.: *Individual Methodology*. JRP-Ringier, Zurich, 2007.
- FOSTER, H.: *Recodings - Art, Spectacle, Cultural Politics*. Bay Press, Seattle, 1993.
- GROSENICK, U. (ed.): *Women Artists in 20th and 21st Century*. Koln, 2000.
- HLAVÁČEK, L.: *Umělecké dílo ve veřejném prostoru*. Praha, 1997.
- IRWIN (ed.): *East Art Map, Contemporary Art and Estern Europe*. London: Afterall Books, 2006. ISBN 979-1846380051.
- KESNER, L.: *Muzeum umění v digitální době*. Argo a NG Praha, 2000.
- KOLEČEK, M.: *Framing of Art*. Fakulta užitého umění a designu, UJEP, 2007.

- KORECKÝ, D.: *Médium kurátor: Role kurátora v současném českém umění*. Praha: Agite/Fra, 2009. ISBN 978-80-86603-513.
- KRAVAGNA, Ch.: *Projekt Practice International*.
- KROUPA, J.: *Metody dějin umění: Metodologie dějin umění 2*. Masarykova univerzita, 2010.
- OBRIST, H. U.: *Stručná teorie kurátorství*. Kutná Hora, GASK, 2012.
- PACHMANOVÁ, M.: *Věrnost v pohybu, hovory o feminizmu, dějinách a vizualitě*. One Woman Press, Praha, 2001.
- PEJIĆ, B., ELLIOTT, D.: *After the Wall. Art and Culture in Post-Communist Europe*. Moderna Museet, Stockholm, 1999.
- SCHUBERT, K.: *The Curator's Egg: The Evolution of the Museum Concept From the French Revolution to the Present Day*. London, 2009.
- STEINER, B., KORALOVA, I., SCHÄFER, J.: *Kulturelle Teritorien*. Walter König, Köln, 2005.
- ŠEVČÍK, J., MORGANOVÁ, P., NEKVINDOVÁ, T., SVATOŠOVÁ, D. (eds.): *České umění 1980-2010: Texty a dokumenty*. Praha, AVU, 2011.
- SKUPINOVÝ PROJEKT E-FLUX.: *Skupinový projekt e-flux*.
- WADE, G. (ed.): *Curating in the 21st Century*. Walsall, Wolverhampton, 2000.
- WALLIS, B. (ed.): *Blasted Allegories - An Anthology of Writings by Contemporary Artists*. The New Museum of Contemporary Art, 1995.
- ZABEL, I.: *projekt Atlas of Transformation*.
- On-line library catalogues

KDT/854 Postmodern Originality and Appropriation Art with Special Focus on the Art of Central European Region – předmět oborový

(M.A. János György Szoboszlai, Ph.D.)

The lecture briefly introduces the historical context of the terms of pre-modern and modern original and originality in the arts, as well as provides definitions and explanations for the terms as copy, perfect copy, remake, fake, reminiscence, allusion, reference, parody, borrowing, imitation, plagium, epigon, repetition, remix and multiplication, copyright, and the problematic of mechanical and digital multiplications and applications.

The lecture describes and analyzes study cases selected from the art of the seventies and eighties in US as Sherrie Levine, Cindy Sherman, Richard Prince or Ed Ruscha; and introduces the post-structuralist and post-modernist theories related to the artistic practice and term of appropriation art by R. Barthes, B. Buchloh, A. C. Danto, H. Foster, R. Krauss, C. Owens, P. Schjeldahl, S. Zizek.

Lecture also introduces a semiotic model for the process of appropriation as artistic concept and practice. The model contains a system of signs and signifiers that builds a multi-level construction which also functions as artistic method.

And finally the lecture attempts to apply the previously introduced model in cases of art in Central European region in the eighties and nineties as Neue Slowenische Kunst, Mladen Stilinic, Gabor Bachman, Sanja Ivekovic, Ion Grigorescu, Jozef Robakowski, Janos Kosa, etc. The aim of the lecture is to demonstrate how artistic concepts, methods and practices are innovated within the rapidly changing political, economic and technological environment.

Kurz je založen na individuálních i skupinových konzultacích s vyučujícím tak, aby v maximální možné míře vycházel vstříc partikulárním potřebám a tematickému zaměření disertačního projektu každého studenta.

Literatura základní:

- BARTHES, R.: *"The Death of the Author" in. Image, Music, Text.* Fontana Press, 1977.
- BUCHLOCH, B.: *Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art.* In Artforum, 1982.
- BUSKIRK, M.: *The Contingent Object of Contemporary Art.* MIT Press, 2003.
- DANTO, A. C.: *Beyond the Brillo Box - The Visual Arts in Post-historical Perspective.* Farrar, Strauss, Giroux, New York, 1992.
- KLINGER, L. S.: *Where is the Artist?.* Art Journal, Summer, 1991.
- MARZORATI, G.: *Art in the (Re)MAKING.* Art News, 1986.
- NELSON, R. S.: *Appropriation" edited by Robert S. Nelson and Richard Shiff.* Critical Terms for Art History, University of Chicago Press, 1996.
- OWENS, C.: *Sherrie Levine at A M Artworks.* Art in America, 1982.
- SHIFF, R.: *Originality.* Sidney press, 1996.
- SCHJELDAHL, P.: *Shermanettes.* Art in America, 1982.
- SINGERMAN, H.: *Seeing Sherrie Levine.* October 67, 1994.
- ŽIŽEK, S.: *Why are Laibach and NSK not Fascist?.* M'ARS V 3,4 Ljubljana, 1993.

Literatura doporučená:

- DANTO, A. C.: *Art after the end of Art.* Artforum, 1993.
- GREENBERG, C.: *Avant Garde and Kitsch.* Partisan Review, Autumn, 1939.

- BARENTS, E.: *Cindy Sherman*. Cindy Sherman, Amsterdam, 1982.
- BARTHES, R.: *Camera Lucida: Reflections on Photography*. Hill and Wang, New York, 1983.
- BARTHES, R.: *Le Degre zero de l'écrite*. Paris, 1957.
- BARTHES, R.: *Mithologies*. Hill and Wang, New York, 1972.
- BAUDRILLARD, J.: *Le Système des objets*. Gallimard, Paris, 1968.
- BAUDRILLARD, J.: *Simulations*. New York, 1989.
- BENJAMIN, W.: *The Author as Producer*. Reflections, Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
- BEYOND TRADITIONAL AESTHETICS.: *Beyond Traditional Aesthetics*. ICA - London, 1991.
- BOURDIEU, P., HAACKE, H.: *Free Exchange*. Stanford University Press, 1995.
- BUCHLOCH, B.: *Figures of Authority, Ciphers of Regression - Notes on the Return of Representation in Europe Painting*. October, No. 16, 1981.
- BUCHLOCH, B.: *The Museum and the Monument: Daniels Buren's Les Couleurs*.
- BUREN, D.: *The Function of an Exhibiton*. Studio International, 1973.
- BUREN, D.: *The Function of the Museum*. Artforum, 1973.
- BUREN, D.: *The Function of the Studio*. October: The First Decade 1976-1986, 1987.
- BURGIN, V.: *The End of Art Theory - Criticism and Postmodernity*. Macmillan, London, 1986.
- CRIMP, D.: *The Photographic Activity of Postmodernism*. October, 1980.
- DANTO, A. C.: *Embodied meanings - Critical Essays and Aesthetic Meditations*. Farrar Straus Giroux, New York, 1994.
- DANTO, A. C.: *Introduction: Artphilohistocritisophory Today*. Farrar Straus, New York, 1986.
- DANTO, A. C.: *Hans Haacke and the Industry of Art*. The Noonday Press, Farrar Straus Giroux, 1986.
- DANTO, A. C.: *The Transfiguration of the Commonplace - A Philosophy of Art*. Harward university Press, Cambridge, Massachusetts, 1981.
- DUNCAN, C., WALLACH, A.: *The Museum of Modern Art as a late Capitalist Ritual*. Iconographic Analysis; Marxist Perspectives, 1978.
- FOSTER, H.: *The Expressive Fallacy*. Art in America, 1983.
- FOSTER, H.: *Subversive Signs*. Art in America, 1982.
- FOSTER, H.: *The Crux of Minimalism*. The Return of the Real, An October Book, MIT Press, 1996.
- FRANCLIN, C.: *Cindy Sherman*. Art Press 165.
- GODFREY, T.: *Conceptual Art*. Phaidon, London, 1998.
- GREENBERG, C.: *Modernis Painting*. Art and Literature, 1965.
- GREENBERG, L.: *The Art of Appropriation: Puppies, Piracy and Post-Modernism*.
- GUILBAUT, S.: *How New York Stole the Idea of Moder Art - Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War*. The University of Chicago Press, 1983.
- CHARBONNIER, G.: *A Conversation with Claude Levi-Strauss*. Marcel Duchamp in Perspective, Artists in Perspective Series, 1975.
- LAMBERT, S.: *The Image Multiplied - Five Centuries of Printed Reproductions of Paintings and Drawings*. Abaris Book, New York, 1987.
- LANDES, W.: *Copyright, Borrowed Images And Appropriation Art: An Economic Approach*. John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 113 (2d Series), Chicago. The Social Science Research.
- On-line katalogy knihoven