Oborová SZZ – Vizuální tvorba (NM)

1. a) Etika a design – počátky průmyslové výroby; John Ruskin, William Morris a jejich vztah designu k etice; dnešní vztah etiky a designu.

b) Principy vizuální komunikace a charakteristika vizuální kultury.

c) „Kresba je základem veškerého umění a vizuálního myšlení“, píše Deanna Petherbridgeová ve své knize *Prvenství kresby* – diskutujte o významu kreslířské praxe jako o formě kritického (hodnotícího) přístupu a uveďte příklady tří umělců, kteří kresbu využívají jako součást svého zkoumání.

2. a) Historismus a jeho význam – zrození historismu a historismus dnes.

b) Společenský význam reprodukovaného obrazu v historických souvislostech a úskalí masového rozmachu obrazů.

c) Může být kresba podvratná – proč a jak? Diskutujte o tvorbě tří umělců, kteří používají kresbu jako podvratné médium.

3. a) Světové výstavy a jejich význam pro design – ohlédnutí a současné perspektivy.

b) Principy vztahů fotografie a výtvarného umění a jejich historický vývoj.

c) V knize *Způsoby vidění* John Berger uvádí: „Muži jednají a ženy se jeví. Muži se dívají na ženy. Ženy sledují, jak se na ně někdo dívá“. Diskutujte s odkazem na koncept mužského pohledu Laury Mulveyové i na téma současných teorií zpochybňujících tento trend.

4. a) Ornament – vývoj a formy současného ornamentu.

b) Instituce a infrastruktury vizuálního umění – jejich struktura a společenská funkce.

c) Prozkoumejte surrealismus, dadaismus nebo Fluxus a zvažte, jak vnější vlivy pomohly formovat teorie uměleckého hnutí a jak tyto teorie pomohly utvořit produkty jeho tvorby.

5. a) Ornament je zločin – tažení proti ornamentu (Adolf Loos, Le Corbusier...).

b) Ornament – estetický, společenský i etický význam. Průmyslový design vs. řemeslo.

c) Diskutujte o konceptu psychogeografie, jejích historických kořenech a jejím vyjádření v současné umělecké praxi. Uveďte alespoň 3 příklady umělců využívajících některé z jejích prvků.

6. a) Moderna a její projevy v designu.

b) Formy organické a geometrické vs. amorfa.

c) Diskutujte o konceptu antropocénu ve vztahu k romantické vznešenosti, uveďte alespoň 3 příklady uměleckých děl zkoumajících tato témata.

7. a) Gute Form – škola v Ulmu a její odkaz, výzvy i limity.

b) Vizualizace vztahu člověka a přírody (zobrazení krajiny, koncept idyly, estetická kategorie vznešena).

c) Jan Švankmajer tvrdí, že žijeme ve společnosti, která je přesycena audiovizuálním jazykem. Diskutujte o roli těla v estetickém prožitku s odkazem na Jana Švankmajera a další dva umělce, kteří tuto tendenci zkoumají či zpochybňují.

8. a) Radikální a experimentální design.

b) Jedinec a společnost (portrét, autoportrét, vizualizace modernismu a civilizace, propaganda, subjektivismus, estetika dekadence).

c) Walter Benjamin: „To, co chřadne ve věku mechanické reprodukce, je aura uměleckého díla.“ Jsou ve věku "mechanické reprodukce", nebo po něm, pojmy umělecká originalita a autenticita stále relevantní? Diskutujte.

9. a) Komplexita postmoderny jako reakce na modernu.

b) Tělesnost a gender ve vizuální kultuře.

c) „Animace obohacuje dokumentární formát a náš prožitek z něj.“ (Honess Roe) Diskutujte o výhodách a výzvách používání animace v dokumentární podobě.

10. a) Ekologické uvažování v designu.

b) Vizuální kultura v reklamě (historický vývoj vztahů umění a reklamy, popkultura).

c) Může být designér autorem? Diskutujte o této otázce s odkazem na autorskou teorii Rolanda Barthese a Michaela Foucaulta.