ΠΜΣ ΙΦΕΤ

**«Επιστήμη & Τέχνη»**

Εαρινό εξάμηνο 2023

Διδάσκουσα: Ελένη Γέμτου

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Μοντέρνα Τέχνη στο πλαίσιο ερμηνευτικών προσεγγίσεων μέσα από την επίδραση της Επιστήμης. Η Τέχνη στο σύνολο της εκλαμβάνεται ως ανάκλαση του πνεύματος και της κοσμοεικόνας που επικρατεί σε κάθε εποχή. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, θεμελιώδης πνευματικός άξονας γύρω από τον οποίο διαμορφώνονταν πολιτισμικές δραστηριότητες ήταν η Θρησκεία που άλλοτε είχε αυστηρά θεοκρατικό και άλλοτε περισσότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Από το δεύτερο μισό ωστόσο του 19ου αιώνα Επιστήμη και Τεχνολογία συγκροτούν νέο τύπο δυτικού πολίτη με αυτοπεποίθηση, σκεπτικισμό, ορθολογική σκέψη, εμπειρικό προσανατολισμό και διάθεση να κατανοήσει, να εξηγήσει και να αξιοποιήσει προς όφελος του τον κόσμο που τον περιβάλλει. Μέσα από αυτό το πρίσμα ερμηνεύεται η Επανάσταση του Μοντερνισμού στην Τέχνη και η συγκρότηση κινημάτων και τάσεων με αντικείμενο τους τρόπους που λειτουργεί η φύση, αλλά κυρίως οι δικοί μας μηχανισμοί πρόσληψης. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται κινήματα και καλλιτέχνες που επιχείρησαν να οπτικοποιήσουν σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες ή γενικότερα επηρεάστηκαν από το επιστημονικό πνεύμα της εποχής. Η καλλιτεχνική μέθοδος της μοντέρνας και σύγχρονης περιόδου ακολούθησε και ακολουθεί ως έναν βαθμό την επιστημονική μέθοδο που στηρίζεται στην εμπειρική παρατήρηση, τον ορθολογικό έλεγχο και το πείραμα. Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις που σύγχρονοι καλλιτέχνες δουλεύουν μαζί με επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, οντολογικά και μεθοδολογικά όρια μεταξύ Επιστήμης και Τέχνης οφείλουν να είναι σαφή και αδιαμφισβήτητα.

Διδακτικές ενότητες

* Οι απαρχές της Mοντέρνας Tέχνης μέσα από την επίδραση της Οπτικής και της Πειραματικής Ψυχολογίας: Ιμπρεσιονισμός, Μεταϊμπρεσιονισμός, Art Nouveau & Jugendstil.
* Γερμανικός Εξπρεσιονισμός, Γαλλικός Κυβισμός και Ορφισμός ως εκφάνσεις πανθεϊστικών παραδόσεων και ορθολογικών αντιλήψεων.
* Αφαίρεση και Γεωμετρία στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
* Εικαστικές ερμηνείες θεωριών της Φυσικής στις αρχές του 20ου αι.: Duchamp, Φουτουρισμός, Ραγιονισμός και Βορτισισμός.
* Η επίδραση του Einstein στη Μοντέρνα Τέχνη.
* Από τον φυσικό-βιολογικό κόσμο στον εσωτερικό-πνευματικό κόσμο του ανθρώπου: η ψυχική διαταραχή, το ασυνείδητο και το όνειρο στην Επιστήμη και την Τέχνη.
* Η Τέχνη στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Κβαντομηχανική και την Πυρηνική Φυσική.
* Σχέση Τέχνης και Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοηθικής: Το κίνημα της Bioart

Θέματα γραπτών εργασιών

* Το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού μέσα από την επίδραση σύγχρονων θεωριών της Οπτικής.
* Η μετεμπρεσιονιστική περίοδος σε σχέση με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες.
* Η γαλλική Art Nouveau και το γερμανικό Jugendstil μέσα από την επίδραση της επιστήμης.
* Η έννοια της συναισθησίας στην επιστήμη και την τέχνη.
* Η προπολεμική Αφαίρεση (εξπρεσιονιστική & γεωμετρική) μέσα από την επίδραση των εξελίξεων στον επιστημονικό χώρο.
* Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στον Κυβισμό και τον Ορφισμό μέσα από την επίδραση της επιστήμης.
* Η επίδραση θεωριών της Φυσικής στο έργο του Marcel Duchamp.
* Ο Φουτουρισμός σε σχέση με τις σύγχρονες του επιστημονικές εξελίξεις.
* Η επίδραση του Einstein στη μοντέρνα τέχνη.
* Η επίδραση του Freud στην τέχνη (Μεταφυσική Σχολή, Dada & Σουρεαλισμός)
* Οι θεωρίες του Carl Jung ως πεδίο επίδρασης του Αμερικάνικου Εξπρεσιονισμού.
* Η επίδραση της στρουκτουραλιστικής θεωρίας του Jacques Lacan στην εννοιολογική τέχνη.
* Η επίδραση θεωριών της κβαντομηχανικής και της πυρηνικής φυσικής στην τέχνη.
* Η Βιο-Τέχνη ως έκφανση της σύγχρονης τάσης σύμπραξης τέχνης και επιστήμης.

Στοιχεία εργασίας

* Επιλέγετε προς ανάλυση ένα από τα παραπάνω θέματα.
* Το μέγεθος της εργασίας πρέπει να είναι περίπου στις 6000 λέξεις, μαζί με τις παραπομπές και τη βιβλιογραφία. Πέρα από τα κεφάλαια του κορμού της εργασίας, θα πρέπει να υπάρχουν ακόμη: πίνακας περιεχομένων, εισαγωγή και κεφάλαιο συμπερασμάτων στο τέλος.
* Οι εργασίες αναρτώνται στο e-class μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της εξεταστικής και ελέγχονται για κειμενική ομοιότητα. Εργασίες με πάνω από 50% κειμενική ομοιότητα κόβονται, ενώ σε περιπτώσεις ποσοστών από 30% έως 50% υπάρχει επίπτωση στη βαθμολογία.

Bασικά εγχειρίδια

**Γέμτου, Ε.** (2018). *Τέχνη και Επιστήμη. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη μέσα από την Επίδραση της Επιστήμης*, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο.

**Gamwell, L.** (2002). *Exploring the Invisible. Art, Science and the Spiritual*, Princeton University Press