

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
1.2. Facultatea	Facultatea de Teatru
1.3. Departamentul	Departamentul de Teatru
1.4. Domeniul de studii	TEATROLOGIE
1.5. Ciclul de studii	LICENȚĂ
1.6. Programul de studii/Calificarea	MANAGEMENT CULTURAL

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Estetica teatrului						
2.2. Codul disciplinei	TMC3622						
2.3. Titularul activităților de curs	Lector univ. dr.habil. Călin Ciobotari						
2.4. Titularul activităților de seminar	Lector univ. dr.habil. Călin Ciobotari						
2.5. Anul de studiu	III	2.6. Semestrul	V	2.7. Tipul de evaluare	E	2.8. Regimul disciplinei	DO/DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	2	din care: 3.2 curs	1	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	28	din care: 3.5 curs	14	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp					Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					20
Tutoriat					5
Examinări					2
Alte activități					
3.7 Total ore studiu individual					47
3.9 Total ore pe semestru					75
3.10 Număr de credite					3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	– Să aibă cunoștințe generale legate de specificul artei spectacolului
4.2 de competențe	– Să aibă o minimă experiență de spectator

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală de curs, video-proiector, tablă
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului	

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"> - Cunoașterea diferitelor accepțiuni (cotidiană, filosofică, socială, artistică, teatrală) pe care le ia conceptul de „estetică”; - Înțelegerea semnificațiilor și implicațiilor pe care le generează o gândire de tip estetic; - Cunoașterea evoluției în timp a conceptului de estetică; - Înțelegerea nuanțată a raportului estetică – cultură. - Capacitatea de a distinge esteticul de non-estetic; - Explicarea semnelor de recognoscibilitate ale esteticului în domeniul teatral; - Parcurgerea, înțelegerea și punerea în discuție a unor estetici teatrale ce s-au manifestat în istoria spectacolului, prin evidențierea unor tendințe, mode, trenduri, sau constante în teoria și practica spectacolului teatral. - Dezvoltarea abilității de a analiza din punct de vedere estetic un text dramatic, o interpretare actoricească, un spectacol de teatru etc.;
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea capacității de a utiliza un limbaj filosofic, prin buna stăpânire a terminologiei pe care o impune discursul de tip estetic; - Lărgirea universului cultural prin introducerea progresivă în filosofie, problematizare și gândire de tip filosofic. - Conștientizarea modului în care opțiunea pentru estetic, dublată de cea pentru etic poate influența constructiv însăși existența de fiecare zi a individului; - Consolidarea sentimentului că slujirea unei arte precum cea a teatrului coincide cu însăși punerea în slujba frumosului. - Consolidarea sentimentului că, dată fiind dimensiunea sa sincretică, în arta teatrului coexistă, mai mult ca în alte arte, diferite fațete ale conceptului de „estetică”, ceea ce are efecte semnificative în plan spiritual și cultural

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Înțelegerea, la un nivel complex, a noțiunii de „estetică” și modului în care această noțiune intervine și se manifestă în domeniul teatral, deopotrivă la nivel de text dramatic, artă a actorului, artă regizorală, scenografică etc.
7.2 Obiectivele specifice	Dezvoltarea unui „discurs estetic” și asumarea unor valori relevante pentru tot ceea ce ține de arta teatrului.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> • Clarificări terminologice: estetică, estetism, frumos – noțiuni fundamentale ale disciplinei. Alte clarificări terminologice necesare unei juste înțelegeri diacronice a conceptului de estetică: idealism (subiect, obiectiv, absolut), materialism, ontologie, gnoseologie, epistemologie, etică, animis, hedonism etc. Estetici ale cotidianului vs estetica în artă. Teorii asupra noțiunii de frumos în Antichitate. Frumosul ca armonie (kosmos, structura armonioasă a marilor texte antice, regula aristotelică a celor trei unități), frumosul ca bine (Platon) (2 ore) • Estetică medievală. Creștinismul și critica artei. Augustin și reabilitarea artei. Reverența medievală față de antichitate și redefinirea esteticului ca armonie divină. Religie și estetică, intersecții și distanțe (1 oră) • Estetica Renașterii – o estetică a Omului. Estetica înțeală ca demnitate a omului. Senzorialitatea frumosului. Corpul și reevaluările estetice ale corpului (2 ore) • Estetica în clasicism. Influența filosofiilor raționaliste asupra concepțiilor 	<p>Expunere interactivă, în format on site și on line</p>	

<p>despre artă. De la Descartes la Boileau. Hamlet citit în cheia raționalismului cartesian. Kant și plăcerea estetică: dezinteresată și universală. Teoria finalității fără scop. Judecata estetică vs judecată morală. Sentimentul sublimului. Teoria geniului (<i>1 oră</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Goethe: iubirea creează frumusețe. Schiller: educația estetică și impulsul ludic. Estetica hegeliană. Concepția lui Hegel asupra tragediei. Critica lui Shakespeare. Arta ca organizare a hazardului (Vischer). Inconștientul ca operator estetic (Hartmann). Frumusețea ca formă. Estetica, știință a relațiilor (Herbart). Estetica în știință. Frumusețea ca factor de selecție sexuală (Darwin). Estetica progresului – arta ca industrie. Fenomenul kitsch-ului. (<i>2 ore</i>) 		
--	--	--

Bibliografie:

Aristotel, *Poetica*, Editura Academiei, București, 1965
Bachelard, G., *Poetica spațiului*, Editura Paralela 45, 2003
Banu, George, Tonitza-Iordache, Anca, *Arta teatrului*, Editura Nemira, 2013
Călinescu, M., *Cinci fețe ale Modernității*, Editura Polirom, Iași, 2005
Croce, B., *Breviar de estetică. Estetica în nuce.*, Editura Științifică, București, 1971
Gadamer, H.G., *Adevăr și metodă*, Editura Teora, București, 2001
Gadamer, H.G., *Elogiul teoriei. Moștenirea Europei*, cap. „Sfârșitul artei?”, Editura Polirom, Iași, 1999
Gilbert, K.E., Kuhn, H., *Istoria esteticii*, Editura Meridiane, București, 1972
Heidegger, *Originea operei de artă*, Editura Univers, București, 1982
Hegel, *Prelegeri de estetică*, Editura Academiei, București, 1966
Nicolescu, Basarab, *Transdisciplinaritatea*, Editura Polirom, Iași, 1999
Nietzsche, *Nașterea tragediei*, Editura Hestia, Timișoara, 1998
Rusu, Liviu, *Logica frumosului*, Editura pentru Literatură Universală, 1968
Schelling, F.W.J., *Filosofia artei*, Editura Meridiane, București, 1992
Stanislavski, K., S., vol.II, Editura Nemira, București, 2015
Ursache, Petru, *Mic tratat de estetică teologică*, Editura Eikon, București, 2016
Wunenburger, J.J., *Filosofia imaginilor*, Editura Polirom, 2005
Dicționar de estetică generală, Editura Politică, 1972
Dicționar de filozofie, Editura Politică, București, 1978
Dicționar de filozofie, Editura Univers enciclopedic, București, 1999
 ...

Bibliografie în limba engleză

Aristotle, *Poetics*, Focus Publishing, 2006
Bachelard, G., *The Poetics of Space*, Beacon Press, 1994
Gadamer, *Truth and method*, Continuum International Publishing Group, 2004
Gilbert, K.E., **Kuhn**, H., *A History of Esthetics*, Dover Publications Inc., 1973
Hegel, *Introductory Lectures on Aesthetics*, Penguin Books, 1993
Moore, Sonia, *The Stanislavski System*, Penguin Handbooks, 1984
Nietzsche, *The Birth of Tragedy*, Published by Penguin Group, 2003
Schelling, F.W.J., *The Philosophy of Art*, Published by the University of Minnesota Press, 1989
Historical Dictionary of Aesthetics, Published in USA by Scarecrow Press Inc, 2006
The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 2016

8.2 Seminar/laborator	Metode de predare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> Identificarea modului în care utilizăm în viața de zi cu zi noțiunea „frumos” și delimitarea sensurilor din cotidian de sensurile filosofice ale termenului. Aplicarea teoriei frumosului ca armonie asupra analizei spectacolului de teatru. Poate fi gândit spectacolul sub forma unui kosmos? Cine contribuie la kosmos-ul spectacologic? Când dispare kosmos-ul într-un spectacol de teatru? (<i>1 oră</i>) 	Metode interactive	

<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea definiției platoniciene a frumosului (frumosul ca bine) în universul teatral. Poate o estetică teatrală să subîntindă o etică? Discuții despre etica actorului, cu trimitere la secțiunea de Etică pe care o propunea Stanislavski Aplicații pe zonă de teatru a esteticilor evului mediu. Spectacolul ca liturghie. Regizorul ca „Dumnezeu” al spectacolului. Urâtul ca semn al demonicului. Cine este „demonicul” în teatru? (1 oră) • Aplicații ale esteticilor Renașterii în domeniul teatral. Corpul în teatru. Fiziцаția și mișcarea pot fi surse ale esteticului? Când și cum devine actorul, corpul viu centru al lumii spectacolului? Analize comparative între concepția lui A.Appia asupra corpului viu și concepția renascentistă ce supralicitează estetic corpul uman. (1 oră) • Recapitularea dialogală a principalelor accepțiuni ale esteticii studiate până în acest moment. Încercarea de identificare a actualității sau inactualității uneia sau alteia dintre definițiile formulate din Antichitate până în Renaștere. Asumarea unor poziții personale. (1 ore) • Rigoarea în teatru. Îndoiala în teatru. Dezbateri pe marginea <i>Artei poetice</i> a lui Boileau. Discuții despre plăcerile dezinteresate în arta teatrului. Sublimul în teatru. Geniul în teatru. Dezbateri despre educația estetică în/ prin teatru. Despre iubire în arta teatrului (1 oră) • Hegel și Shakespeare, un caz de nepotrivire estetică. A citi teatrul în cheie filosofică. Ce reflectă „oglinđa” lui Shakespeare? Discuții despre moartea teatrului (1 oră) • Hazardul/ întâmplarea în spectacolul de teatru. Conștient, subconștient, inconștient în arta actorului. Pot relațiile să genereze frumosul? (1 oră) 		
--	--	--

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

<ul style="list-style-type: none"> • Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă la universități de prestigiu din străinătate și propune abordări inovatoare ale materiei, din perspectivă interdisciplinară. • Temele de studiu propuse corespund unor câmpuri variate de activitate socio- profesională, definite de diverse asociații profesionale și instituții de referință • Conținutului disciplinei este corelat cu sugestiile specialiștilor în domeniu, pentru adaptarea la cerințele de piața muncii (din domeniul artelor spectacolului).

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs -	Cunoașterea riguroasă a principalelor teorii asupra esteticului, așa cum au fost formulate în Antichitate, Ev Mediu și Renaștere și capacitatea de a le aplica în analiza spectacolului de teatru, a interpretării actoricești și de text dramatic.	Examen	50%
10.5 Seminar/laborator	Implicarea în temele abordate la seminarii, prezența, abilitatea de a dezvolta noi teme sau de a le nuanța creativ pe cele propuse		50%
10.6 Standard minim de performanță	Cunoașterea generală a principalelor teorii asupra esteticului, așa cum au fost formulate în Antichitate, Ev Mediu și Renaștere;		

Data completării:
19.09.2021

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr.habil. Călin Ciobotari

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr.habil. Călin Ciobotari

Data avizării în departament

Semnătura Directorului de departament