

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:	EPTE UMETNOST
Course title:	EPTE Arts

Vrsta predmeta / Course type D - Splošni izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code: /

Predavanja Lectures	Seminar Seminar	Vaje Tutorial	Klinične vaje work	Druge oblike študija	Samost. delo Individ. work	ECTS
24	0	6	0	0	120	5

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Barbara Sicherl Kafol
doc. Alenka Vidrih
doc. mag. Mojca Zlokarnik

Jeziki / Languages:	Predavanja / Lectures:	slovenščina, angleščina
	Vaje / Tutorial:	slovenščina, angleščina

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

Ni posebnih pogojev.

Prerequisites:

No special prerequisites.

Vsebina:

Glasba:

1. ustvarjalno glasbeno izražanje z nastopanjem, ustvarjanjem in poslušanjem ljudske glasbe, avtorske evropske glasbene dediščine in sodobne glasbe;
2. glasbeni jezik v interdisciplinarnih povezavah;
3. glasbena pismenost v kontekstu teorije in prakse poučevanja in učenja.

Likovna umetnost:

1. vizualno in plastično izražanje kot odnos po-ustvarjanja, z intimnim stikom z različnimi evropskimi umetnostnimi gibanji;
2. vizualno in plastično eksperimentiranje kot osebni in univerzalni jezik in kot interdisciplinarna dejavnost;
3. vizualna pismenost kot proces samo-učenja in kot način razumevanja in izražanja bogastva raznolikosti vizualnega jezika v preteklosti in danes..

Uprizoritvene umetnosti:

1. različne oblike in tehnike gledališkega izražanja in njihova implementacija v izobraževalnem procesu;

Content (Syllabus outline):

Music:

1. creative musical expression through performing, creating and listening to folk music, authored European musical heritage and contemporary music;
2. music language in interdisciplinary connections;
3. musical literacy in the context of the teaching-learning theory and practice

Fine Arts:

1. visual and plastic expression, as an attitude of re-creation, through the intimate contact with different European movements of arts and crafts;
2. visual and plastic experiments as a personal and universal language and an interdisciplinary activity;
3. visual literacy as a self-learning process, as a way to understand and to express the richness of visual language diversity in the past and present days.

Performing Arts:

1. various forms and techniques of theatrical expression and their implementation in the educational process;

2. bogastvo gledališkega jezika v sodobnem večkulturnem svetu;

3. uprizoritvene/performativne spretnosti (igralske, narativne, plesno gibalne, animacijske in improvizacijske)

4. uporabnost gledaliških spretnosti in metod v izobraževalnem procesu;

5. uprizoritveni proces skozi paralelo z učnim procesom (empatično, kinestetično, utelešeno poučevanje in učenje)

6. izražanje, sporazumevanje in poučevanje preko metafor/indirektno;

7. multimedijaska, digitalna umetnost: film, video; integracija digitalne tehnologije kot sodobne izrazne ustvarjalne spretnosti v učni proces in večkulturno sporazumevanje.

2. the richness of theatrical language in the modern multicultural world;

3. performing skills (acting, narrative, dance movement, animation and improvisation)

4. applicability of theatrical skills and methods in the educational process;

5. staging process in parallel with the learning process

6. expression, communication and teaching through metaphors / indirectly (empathetic, kinesthetic, embodied teaching and learning)

7. multimedia, digital art: film, video; integration of digital technology as an contemporary expressive creative skill in the learning process and multicultural communication.

Temeljni literatura in viri / Readings:

1. BAMFORD, A. (2006). The Wow Factor, Global research compendium on the impact of the arts in education. Berlin: Waxmann Verlag.
2. BRESLER, L. (2007). International Handbook of Research in Arts Education. Netherlands: Springer. (selected chapters)
3. BROWN, John Russell (1995). The Oxford Illustrated History of Theatre , Oxford University Press.
4. CAHNMANN-TAYLOR, M. and M. SIEGESMUND, R. (2018). Arts-based Reasearch in Education, Foundations for Practice, London:Routlege. (selected chapters)
5. EISNER, Elliot W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven & London: Yale University Press.
6. EISNER, Elliot W. and DAY Michael D. (2007). Handbook of Reasearch and Policy in Art Education. London:Routlege. (selected chapters)
7. Goldberg, M. (2016). Arts integration: Teaching subject matter through the arts in multicultural settings. Routledge
8. MCCASLIN, N., (2006). Creative drama in the classroom and beyond. Boston: Pearson Education.
9. O'TOOLE, J. (2006). Doing Drama Research. City East QLD: Drama Australia.
10. PAYNE, H. (2006). Dance movement therapy: theory, research and practice. London: Routledge.
11. WINSTON, J. and TANDY, M. (2005). Begginig drama 4 -London, New York: David Fulton Publisher.
12. MCPHERSON, G. E. (2007). The Child as Musician: A handbook of musical development. Oxford University Press, Inc. (selected chapters).
13. MUNARI, Bruno (1997). Design as Art. London: Penguin.
14. LEHMANN, A. C., Sloboda, J. A., Woody R. H. (2007). Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills. Oxford University Press, Inc. (selected chapters).
15. LOWENFELD, Viktor (1978). Creative and mental growth. New York: Macmillan Co.
16. READ, Herbert (1966). Education Through Art. London: Faber and Faber.
17. Road Map for Arts Education. (2006). The World Conference on Arts Education. Building Creative Capacities for 21st Century. Lisbon: UNESCO
18. SMITH-AUTARD, Jacqueline M. (2001). The Art of Dance in Education (Second Edition). London:Black.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji:

1. razviti pozitiven in aktiven odnos do umetnosti in občutek identitete v narodnem in evropskem kulturnem kontekstu;
2. ceniti in uživati v umetniških delih in oblikah v različnih umetniških medijih;
3. razviti estetsko občutljivost, znanje o umetnosti ter spretnosti znotraj kulturne podobnosti in raznolikosti;
4. razumeti umetnost kot stičišče različnih disciplin;
5. izboljšati pismenost v umetnosti in skozi umetnosti;
6. zavedati se terapevtskega učinka umetnosti;
7. omogočiti kontekst umetnosti kot prostor za komunikacijo, ustvarjalno reševanje problemov in sodelovanje v interdisciplinarnih timih in umetniških zvezah;
8. ustvarjati, izvajati, reflektirati in vrednotiti umetniške dejavnosti v kontekstu učinkovitega umetniškega izobraževanja.

Kompetence:

1. razviti kompetence v kulturnem ozaveščanju in izražanju narodne ter evropske dediščine;
2. razviti spoštovanje in toleranco do kulturne raznolikosti;
3. izboljšati znanje o umetnosti, spretnostih in umetniškem izražanju;
4. razviti ustvarjalno in reflektivno razmišljanje v in skozi umetnost;
5. sporazumevati se znotraj in skozi jezike umetnosti;
6. izboljšati estetsko občutljivost za umetniško okolje;
7. razvijati individualne izrazne, ustvarjalne zmožnosti skozi različne umetnosti;
8. prispevati in sodelovati v projektih povezovanja integracije umetnosti.

Objectives:

1. to develop a positive and active attitude to art and the sense of identity in National and European cultural context;
2. to appreciate and enjoy in art works and practices in different art media;
3. to develop aesthetic sensitivity and arts' knowledge and skills within cultural similarity and diversity;
4. to understand art as crossroad of different disciplines;
5. to improve literacy in arts and through arts;
6. to be aware of the therapeutic impact of the arts;
7. to provide the arts context as a space for communication, creative problem-solving and cooperation in interdisciplinary team and arts partnerships;
8. to create, perform, reflect and evaluate arts activities in context of effective arts education.

Competences:

1. develop competence in cultural awareness and expression of National and European heritage;
2. develop respect and tolerance for culture diversity;
3. improve art knowledge, skills and expression;
4. develop creative and reflective thinking in and through art;
5. communicate in and through art languages;
6. improve aesthetic sensitivity for art environment;
7. express individual creative capacities through different arts;
8. contribute and cooperate in common arts projects.

Predvideni študijski rezultati:**Znanje in razumevanje:****Študent:**

1. je odprt in reflektiven do različnih oblik umetnosti in kulture;
2. uporablja znanje in osnovne spretnosti umetniškega izobraževanja;
3. prepozna in opiše osnovne trende, smeri in tehnike različnih umetniških področij (glasba, likovna umetnost, ples, gledališče, film);
4. opazi razlike in podobnosti v umetnosti različnih evropskih držav;

Intended learning outcomes:**Knowledge and understanding:****The student is able to:**

1. be open to and reflective about varied expressions of art and culture;
2. use knowledge and basic skills of the art education;
3. recognize and describe basic trends, directions and techniques of different art fields (music, fine arts, dance, theatre, film);
4. notice the diversity and resemblance in the art of different countries in Europe;

5. motivira učence za zanimanje za umetnost in spodbudi njihovo ustvarjalnost;	5. motivate pupils to be interested in arts and provoke their creativity;
6. razvije estetsko občutljivost pri učencih;	6. develop aesthetic sensitivity of pupils;
7. podpira učenčevo izražanje skozi umetnost;	7. support pupils' self-expression through arts;
8. uporablja metode učenja in poučevanja o umetnosti, z njo in skozi umetnost (učenje z izvajanjem dejavnosti) in prilagodi individualni pristop pri poučevanju umetnost.	8. use teaching-learning methods about art, with and through the art (learning by doing) adjust an individual approach in art education.

Metode poučevanja in učenja:

1. Predavanja.
2. Delavnice.

Learning and teaching methods:

1. Lecture.
2. Workshop.

Načini ocenjevanja:

**Delež (v %) /
Weight (in %)**

Assessment:

Individualni portfolio	20	Individual Portfolio
Multiumetnostni projekt s predstavitvijo	80	Multiarts project with public presentation
	/	

Reference nosilca / Lecturer's references:

prof. dr. Barbara Sicherl Kafol:

- BRDNIK JUHART, Petra, SICHERL-KAFOL, Barbara. Music teachers' perception of music teaching at the stage of early adolescence. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2021, vol. 11, no. 3, str. 97-118, ISSN 1855-9719. <https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1092/492>, DOI: 10.26529/cepsj.1092. [COBISS.SI-ID 78607363]
- ŽNIDARŠIČ, Jerneja, SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Preschool teachers and musically gifted children in Slovene kindergartens. Metodiki ogledi : časopis za filozofiju odgoja. 2021, vol. 29, no. 2, str. 221-245, ISSN 0353-765X. <http://www.hrfd.hr/wp-content/uploads/2022/01/MO54-2-2021-ZA-TISAK-221-245.pdf>. [COBISS.SI-ID 95600899],
- SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Creating and performing contemporary music as a way of learning through arts partnership. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE], Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje. Special edition. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 22, sp. ed. no. 1, str. 95-112, ISSN 1848-5189, ISSN 1848-5650. DOI: 10.15516/cje.v22i0.3844. [COBISS.SI-ID 31338243],
- VIDRIH, Alenka. Everything that we can remember : how to create a safe environment through a poetic story - an introduction to forest of lost memories. V: HOLMWOOD, Clive (ur.). The Routledge international handbook of therapeutic stories and storytelling. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. Str. 382-383. Routledge International Handbook Series. ISBN 978-1-032-19634-3, ISBN 978-0-367-63370-7.
- VIDRIH, Alenka (igralec). Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopoezija : Lutkovno gledališče Maribor, 1. 9. 2021. JAKŠA, Lado (umetnik), VIDRIH, Alenka (umetnik). Srečko Kosovel: Vsem naj bom neznan : predstavitev na novo odkritih besedil Srečka Kosovela : Knjižnica Šiška, 21. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 12694601]
- VIDRIH, Alenka (igralec). Heeling the wound : a performance of Sophocles' play Philoctetes by The Awesome Puppet Company, September 12th September 2019, Alcalá de Henares, Spain.
- KENDA HUSSU, Damjana, VIDRIH, Alenka (režiser, avtor). Rozamundine čarovnije : premiera, igrano-glasbena predstava : SiTi Teater BTC, Ljubljana, 17. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12215881]
- ZLOKARNIK, Mojca. Objekti strmenja = Gazing objects : [5. 9.-30. 10. 2013] Vrsta gradiva - katalog ; neleposlovje za odrasle. [besedilo Robert Inhof ; fotografije Tomislav Vrečič ; angleški prevod Arven Šakti

Kralj Szomi]. Založništvo in izdelava - Murska Sobota : Galerija, 2013. Jezik - slovenski, angleški ISBN - 978-961-281-171-6; COBISS.SI-ID – 269077504

9. ZLOKARNIK, Mojca. Nemo govorjenje : slike in grafike = Silent speaking : paintings and graphics : Mestna galerija, Nova Gorica, 6.-27. 1. 2017 / Mojca Zlokarnik ; [besedilo Tatjana Pregl Kobe ; prevod Sunčan Stone ; fotografije Arne Brejc]. Vrsta gradiva - katalog ; neleposlovje za odrasle Založništvo in izdelava - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom : Mestna galerija, [2017] Jezik - slovenski, angleški COBISS.SI-ID – 288321024

10. BANFI, Igor (umetnik), STANEK, Mitja (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), et al., KOSI, Petra (urednik). Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2018. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-94417-1-8. [COBISS.SI-ID 296666112]

doc. Alenka Vidrih:

/

doc. mag. Mojca Zlokarnik:

/