

פרשיית לימודים

תשע"ד- קורס סמסטריאלי

שם הקורס: מבוא לתרבות חזותית

שם הקורס באנגלית : Introduction to Visual Culture

שם המרצה: איילת זוהר

סוג הקורס: קורס מבואי, שנה א'

היקף: שנתי (1 נ"ז).

יום א' שעה: 14:30-16:00

תמצית הקורס

תרבות חזותית היא תחום מחקר חדש יחסית שנולד בדיאלוג כין לימודי תרבות ולימודים חזותיים. במרכזה עומדות תיאוריות עכשוויות המנתחות ממדים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, כלכליים, תקשורתיים, ואסתטיים של הדימוי החזותי, שהפך למרכזי בעולם הפוסטמודרני. קורס זה ידון לא רק בייצוגים מתחום האמנות, אלא גם בייצוגים חזותיים בתרבות הפופולארית כולל אופנה, פרסום, ממשקים אינטראקטיביים, עיצוב, ניו-מדיה, משחקי מחשב, אנימציה ועוד. כדי להבין את מקומו, תפקידו וכוחו של הדימוי החזותי בתרבות העכשווית, נלמד להכיר בקורס זה התיאורטיקנים המרכזיים הפועלים בתחום התרבות העכשווית (כמו Irit Rogoff, Victor Burgin, Frantz Fanon, Norman Bryson, Slavoj Zizek, W.J.T. Mitchel ועוד), העושים שימוש בבסיסים תיאורטיים של הפסיכואנליזה, ההיסטוריה, האנתרופולוגיה, לימודי המגדר, התיאוריה הקווירית, הפילוסופיה הביקורתית ותיאוריות מתחום התקשורת. דרך ניתוח השוואתי ופיתוח חשיבה ביקורתית, יציג הקורס השינוי במעמד הדימויים בשיח החברתי והפוליטי וביחסם אל הטקסטים המעלים שאלות בנושאים של מגדר, מעמד, אידיאולוגיה, גלובליזציה והיחסים בין כוח לידע בדימוי החזותי. שאלות אלה מציגות את המחקר החדש אשר מציג את הדימוי, הסימן והשפה לא רק כמייצגים את החברה אלא גם יוצרים ומעוררים כוחות חברתיים, כלכליים ופוליטיים.

הקורס יחולק לחמישה חלקים אשר יסקרו:

1. מבוא לתרבות החזותית וניתוח של מושגי היסוד של התחום: כיצד פועלת תרבות – הגדרות וגישות תיאורטיות בלימודי תרבות, מוקדי כוח בתרבות החזותית, סמיוטיקה חזותית, תפיסה חזותית ומושגים כמו: ייצוג, טקסט מול תמונה, מטפורה, צורה ותוכן.

2**.** הצגה היסטורית וביקורתית של התיאוריות הקאנוניות בחקר התרבות, הסוציולוגיה והלשון העוסקים בתרבות החזותית על נושאיה השונים: אידיאולוגיה הגמוניה וחתרנות, הון תרבותי ושדה הייצור התרבותי, הסביבה המוסדית של ייצור התרבות החזותית, תרבות הצריכה והיבדלות חברתית, רטוריקה חזותית, אמנות ותרבות פופולארית.

3. הצגה של אפיוני המדיה החזותיים השונים ויחסי הגומלין ביניהם, בהקשר סוציולוגי תרבותי של ימינו: סוגי האמנויות החזותיות כולל האמנות המושגית, המיצב והמיצג, המרחב הוירטואלי, מקום הדימוי בתקשורת ובתרבות הצריכה.

4. דיון במגמה הביקורתית המגויסת של מחקר התרבות חזותית שתכליתה חשיפת מציאותם של דפוסים דכאניים מחד ואידיאולוגים, כוחניים ופתיינים מאידך. בחלק זה של הקורס נציג את ההתבוננות הפסיכואנליטית בדימוי החזותי, נושאים של מיניות ומגדר כמו גם גלובליזציה וזהות פוסט-קולוניאלית הקיימים בדימוי החזותי.

5. דיון בתרבות הדיגיטאלית כולל צילום דיגיטאלי, סימולאקרום, מקור ושיעתוק, ניו-מדיה ותרבות הסייבר.

קריאת חובה:

Arnheim R. (1969) *Visual Thinking*, Berkeley, CA: University of California Press.

Berger, J. (1972) *Ways of Seeing*, London: Penguin.

Bhabha, H. (1999). ‘Remembering Fanon: Self, Psyche, and the Colonial Condition’, in: Nigel C. Gibson (Ed.), *Rethinking Fanon: the continuing dialogue,* Humanity Books,179–196.

Bourdieu, Pierre (c1965; 1990). ‘The Social Definition of Photography’ in: Photography: a middle-brow art, Oxford: Polity Press, 73-98.

Butler, Judith. (1990) *Gender Trouble: feminism and the subversion of identity,* London: Routledge.

Cartwright, L. and Sturken M. (2001) *Practices of Looking: an introduction to visual culture,* Oxford, UK: Oxford University Press.

Clifford, J. (1988). ‘On Collecting Art and Culture’ in: *The Predicament of Culture: twentieth-century ethnography, literature, and art*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 215-254.

Dikovitskaya, Margarita (2006) ‘Theoretical Genealogy and the Object(s) of Visual Studies Between Art History and Cultural Studies’ in: *Visual Culture: the study of the visual after the cultural turn*, Cambridge, MA: The MIT Press.

Elkins, James (2007). ‘Camera Dolorosa’, *History of Photography* 31(1):22-30.

Evans, J. and Hall, S. (ed) (2004) *Visual Culture: the reader*, London, Thousand Oaks New Delhi: Sage Publications.

Krauss, Rosalind (1977). *Notes on the Index: seventies art in America*, Part 1: *October* 3, (Spring 1977), pp. 68-81; Part 2: October 4: 58-67.

Mitchell, W. J. T. (1996) ‘What do Pictures really Want?’ *October 77*:71-82/ or: Ch. 2 in: *What do Pictures Want? The lives and loves of images* (2005). Chicago, IL: U of Chicago P, 28-56.

Nochlin, Linda (1999). Representing Women, New York: Thames & Hudson.

Siverman, Kaja (1996). ‘The Gaze,’ in: *The Threshold of the Visible World*, New York: Routledge, 125-162.

Stewart, S. (1993). ‘Objects of Desire’, in: *On Longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir and the collection*, Duke University Press, 132-150.

ביבליוגרפיה רשות:

Agamben, Giorgio (c1977, 1993) *Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture*, Ronald L. Martinez (trans.), Minneapolis: University of Minnesota Press.

Berger, A.A. (1997) *Seeing is Believing: an introduction to visual communication*, Mountain View, CA, London and Toronto: Mayfield Publishing Company.

Butler, Judith. (1993). ‘Bodies that Matter’ in: *Bodies that Matter: on the discursive limits of "sex"*, London: Routledge, 27-56.

Buszek, M. E. (2007). *Extra/Ordinary: craft and contemporary art*, Durham, NC: Duke University Press.

Chen, Xingyu (2011). *Chinese Artists New Media, 1990-2010*, Atglen, PA: Schiffer Publishing, Ltd.

Crawford, A. (1986). *C.R. Ashbee, Architect, Designer & Romantic Socialist* (Yale University Press)

Deleuze, Gille s & Félix Guattari (1984, c1972). *Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia*, Robert Hurley, Mark Seem, & Helen R. Lane (trans.), London:

Dikovitskaya, M. (2005) *Visual* C*ulture: the study of the visual after the cultural turn,* Cambridge, Massachusetts and London, MIT Press.

Elkins, J. (2003). *Visual Studies: a skeptical introduction*, New York and London: Routeledge,

Foucault, Michel (1980, c1974). ‘The Eye of Power’, in: Gordon, C. (ed.) *Power/ Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon,146-165.

Goldie, P. and Schellekens, E. (2010) *Who's afraid of conceptual art?*, Abingdon [etc.] : Routledge.

Hall, S. (1997) *Representations*, London: Open University.

Hatcher, E.P. (1985) *Art as Culture: an introduction to the anthropology of art*, New York: University Press of America, London: Bergin and Garvey.

Heywood, I., and Sandywell, B. (2001) *Interpreting Visual Culture*, London and New York: Routledge.

Hung, S. and Magliaro, J. (2006) *By Hand: the use of craft in contemporary art*, Princeton, NJ: Princeton architectural.

Lacan, Jacques (1978). "The Eye and the Gaze," in *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis* , trans. Sheridan, Alan, New York: Norton.

Morgan, R. C. (1996), *Art into Ideas***,** Cambridge: Cambridge University Press.

Kosuth, J (1969). ‘Art After Philosophy and After’, *Collected Writings, 1966-1990*, ed. Gabriele Guercio, Cambridge, MA: MIT Press.

Niru Ratnam, 'Art and Globalisation' in *Themes in Contemporary Art*, Yale University Press, 2004, 277-310..

Pollock, Griselda (2006). *Psychoanalysis and the Image*: *Transdisciplinary Perspectives*, Boston and Oxford: Blackwell.

Ruby, J. (2000). ‘Researching with a Camera: The Anthropologist as a Picture Taker’, *Picturing Culture: explorations of film and anthropology,* Chicago, IL: Chicago University Press, 41-66.

Wright, Kenneth (2009). *Mirroring and attunement: self-realization in psychoanalysis and art,* London: Routledge.

Young, R. J. C. (1990). ‘White Mythologies,’ *in: White Mythologies: writing history and the West*, London: Routledge,1-20.

קורס מתוקשב: כן

התפלגות הציון הסופי: מבחן בכיתה.

שעות קבלה: בתיאום מראש