אמנות של תמונות נעות: על קולנוע ניסיוני ואמנות וידאו

The Art of Moving Pictures: On Experimental Cinema and Video Art

ד"ר אורלי שבי

Orly Shevi, Ph.D.

שיעור חובה: 2 ש"ש, 1 נ"ז

סמסטר א'

יום א' 16:30-18:00

תיאור השיעור:

התקדמות טכנולוגית בתחילת שנות השישים הובילה לייצורה ושיווקה של מצלמת קולנוע מסוג חדש המאפשרת תפעול פשוט, זול ובאיכות טובה. המידיות והקלות בהם כל אחד יכול לייצר סרט הובילה לניסיונות קולנועיים חדשניים ונועזים, כמו גם להתפתחותה של פרקטיקה אמנותית חדשה המכונה אמנות וידאו. עד מהרה הפך מדיום זה לזירה של ניסויים אסתטיים ונחשב כאמנות העתיד. בשיעור זה נערוך הכרות עם אמנים ויצירות מרכזיות בתחומי הקולנוע הניסיוני ואמנות הוידיאו מהמחצית השנייה של המאה העשרים. מעבר לסקירה היסטורית רחבה, ננסה למפות את התחום תוך דגש על מושגי יסוד קולנועיים ותיאוריות ביקורתיות הקשורות לתרבות הויזואלית העכשווית. נעמוד על האופן בו מתכתב מדיום אמנותי זה עם הקולנוע הקלאסי, הצילום, הטלוויזיה ותעשיית הפרסום. במקביל נדון אף באתגרים החדשים שמדיום זה מציב לעולם האמנות המסורתי כגון אופני התצוגה וצפייה ייחודיים הנדרשים לחלל המוזיאון והגלריה. בנוסף, נציב שאלות הקשורות לשנויים ולהתפתחויות של הטכנולוגיות הדיגיטליות, החל משנות ה-90, המעצבות כל פעם מחדש את התחום.

The technological progress in the early sixties led to the production and marketing of a new kind of movie camera that allows operation simple, affordable and of good quality. As such it provided an opportunity for innovative and daring cinematic experiments, as well as the development of new artistic practice known as video art. Soon this new medium became an arena for aesthetic experiments and considered by many as art of the future. In this class we will introduce and explore important artists and major art works in the filed of experimental cinema and video art, mostly from the second half of the twentieth century. Beyond extensive historical survey, we will try to map the field with emphasis on basic cinematic concepts and critical theories related to contemporary visual culture. We shall discuss how this artistic medium corresponds with classic cinema, photography, television and advertising industry. At the same time we will discuss new challenges this medium presents to the traditional art world, such as questions of display and viewing modes that required unique museums' and galleries' spaces. In addition, we will raise questions related to constant changes and developments of digital technological, which re-designers the field.

כתובת: oshevi@gmail.com

שעת קבלה: בתאום מראש.

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בשיעור, בקיאות בטקסטים נבחרים ובחינה מסכמת בסוף הסמסטר.

קורס מתוקשב

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה מסכמת.

ביבליוגרפיה נבחרת:

(רשימת קריאה שבועית תפורסם בשבוע הראשון של הסימסטר)

בן שאול ניצן, 2000, *מבוא לתיאוריות קולנועיות,* תל אביב: הוצאת דיונון ואניברסיטת תל אביב.

Comer Stuart (ed.), 2008, *Film and Video Art,* London: Tate Publishing.

Meigh-Andrews Chris, 2006, *A History of Video Art: The Development of Form and Function,* London & New York: Bloomsbury Academic.

Rush Michael, 2007, *Video Art,* London & New York: Thames & Hudson.

Hall Doug & Fifer Sally Jo (eds.), 2005, *Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art,* New York: Aperture/Bay Area Video Coalition.

Rees A. L. , 2011 , *A History of Experimental Film and Video,* London: British Film

Institute.

Sitney Adams P., 2002, *Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000,* Oxford & New York: Oxford University Press.

Foster Gwendolyn Audrey & Winston-Dixon Wheeler (eds.), 2002, *Experimental Cinema, The Film Reader*, London & New York: Routledge.

O’Pray Michael, 2003, *Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions*, New York: Wallflower Press.

Willis Holly, 2005, *New Digital Cinema: Reinventing the Moving image,* New York: Wallflower Press.

Kuenzli Rudolf E., 1996, *Dada and Surrealist Film,* Cambridge Ma.: MIT Press.

Russell Catherine, 1999, *Experimental Ethnography: The Work Of Film in the Age of Video,* Durham: Duke University Press.

Sitney Adams P., 2000, *Film Culture Reader,* New York: Cooper Square Press.

Blaetz Robin (ed.), 2007, *Women’s Experimental Cinema: Critical Framworks,* Durham: Duke University Press.

Petrolle Jean & Wexman Virginia (eds.) 2005, *Woman and Experimental Filmmaking,* Urbana-Champaign: University of Illinois Press.

Rees A. L. and Curtis David (eds.), 2011, *Expanded Cinema: Art, Performance, Film,* London: Tate Publishing.

Mondloch Kate, 2010, *Screens: Viewing Media Installation Art,* Minneapolis: Minnesota University Press.

Trodd Tamara (ed.), 2011, *Screen/Space: The Projected Images in Contemporary Art*, Manchester: Manchester University Press.

Connolly Maeve, 2009, *The Artists’ Cinema: Space, Site, and Screen,* Bristol: Intellect Ltd.

Turvey Malcolm, 2011, *The Filming of Modern Life: European Avant Garde Film of the 1920s,* Cambridge Ma.: MIT Press.

Nowell-Smith Geoffrey, 2007, *Making Waves: New Cinemas of the 1960s,* London & New York: Bloomsbury Academic.

Braudy Leo & Cohn Marshall (eds.), 2009, *Film Theory and Criticism,* Oxford & New York: Oxford University Press.

Elsaesser Thomas & Hagener, 2009, *Film Theory: An Introduction Through the Senses,* London & New York: Routledge.

Hayward Susan, 2006, *Cinema Studies: The Key Concepts,* London & New York: Routledge.

Elwes Catherine, 2005, *Video Art: A Guided Tour,* London: I.B. Tauris.

Spielmann Yvonne, 2010, *Video: The Reflexive Medium,* Cambridge ma.: MIT Press.

Cubitt Sean, 1993, *Videography: Video Media as Art and Culture,* London: Palgarve.

Shankken A. Edward, 2009, *Art and Electronic Media,* London: Phaidon Press.

Campany David (ed.), 2007, *The Cinematic,* Cambridge Ma.: MIT Press.

Beckman Karen & Ma Jean (eds.), 2008, *Still Moving: Between Cinema and Photography*, Durham: Duke University Press.

Rossaak Eivind (ed.), 2012, *Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorithms,* Amsterdam: Amsterdam University Press.

Corrigan Timothy, 2011, *The Essay Film: From Montaigne, After Marker,* Oxford & New York: Oxford University Press.

Stallabrass Julian (ed.), *Documentary*, Cambridge Ma.: MIT Press.

Lippit Akira Mizuta, 2012, *Ex-Cinema: From a Theory of Experimental Film and Video,* Berkeley, Los Angles & London: University of California Press.