על המפנה החברתי באמנות העכשווית

On Social Turn In Contemporary Art

מרצה: ד"ר אורלי שבי

Orly Shevi .Dr

סמינר שנתי: 4 ש"ס

בסמינר זה נדון באחד המפנים המרכזיים בעשרים השנה האחרונות באמנות אל עבר אקטיביזם חברתי. מהלך זה זכה לכינויים והגדרות שונות בספרות של ניתוח וביקורת האמנות העכשווית. מהקריאה ל"תרבות של פעולה" ועד "לז'אנר החדש של אמנות ציבורית", מ"יחסים אסתטיים" ועד "אנטגוניזם חברתי".–הללו מנסים להגדיר סוג חדש של יצירה אמנותית ששמה דגש מיוחד על יחסים אקטיביים עם הצופה, כמו כן, לנסח תפקיד חדש לאמן וליצירה. הניסיון בסמינר זה יהיה למפות את התפיסות השונות על המפנה החברתי, כפי שהתגבשו בספרות ובפרקטיקות האמנותיות בעשורים האחרונים. נעמוד על הדמיון והשוני שבין מסורות האוונגרד והנאו אוונגרד לבין תופעה אמנותית זו ועל מסורות של אקטיביזם אמנותי. במרכז החקירה נעסוק באופן בו מתכתבים אמנים אלו עם מגמות תיאורטיות וחברתיות כמו הדיון במבנה הקהילה, על המרחב אורבני, "חיים חשופים", עזרה הומניטארית, מאבק בתאגידים כלכלים, המלחמה בטרור ואקולוגיה.

This seminar will focus on the social turns in contemporary art in the last twenty years. This shift has became known among others as “new genre of public art”, “culture in action”, “relational aesthetic”’ and “social antagonism”. As such, this new art field redefined the role of the artist, the artwork and the spectator as active relationship. The attempt in this class will be to map the different approaches on this phenomenon, as it has been formulated in theories and artistic practices in the last two decades. We will stand on the distinction between the traditional Avant-Garde movements, Neo-Avant-Garde and Artistic Activism. In addition, we will examine the ways these artists are conducting a dialogue with social and theoretical discourses like coming community, urbanism, bare life, humanitarianism, corporations, war on terror and ecology.

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בשיעור, בקיאות בטקסטים נבחרים, רפרט וכתיבת עבודה.

מרכיבי הציון הסופי: 80% עבודה מסכמת, 20% השתתפות.

oshevi@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש

רשימה בבילוגרפית נבחרת:

(רשימת קריאה שבועית תפורסם בתחילת השנה)

אגמבן ג'ורג'יו (תרגום: נמרוד אביעד ומוניקה פולק), 2003 (1997), "הומו סאקר: הכוח הריבוני וחיים חשופים", בתוך: לביא שי (עורך), טכנולוגיות של צדק: משפט מדע וחברה*,* הוצאת רמות, תל אביב. עמ' 395-433.

אופיר עדי, 2003, "בין קידוש החיים להפקרתם: במקום מבוא ל- Homo Sacer", בתוך: לביא שי (עורך), טכנולוגיות של צדק: משפט מדע וחברה*,* הוצאת רמות, תל אביב. עמ' 353-394.

----------, 2003, "טכנולוגיות מוסריות: ניהול אסון והפקרת החיים", תיאוריה וביקורת, מס' 22, עמ' 67-103.

אתגר רפי (עורך),2010, זכות המחאה, קטלוג, מוזיאון על התפר, ירושלים.

באדיו אלן, (תרגום: עדי אפעל), 2005(1993), אתיקה: מסה על תודעת הרוע, הוצאת רסלינג, תל אביב.

בירגר פטר, (תרגום: רועי בר), 2007(1974), תיאוריה של אוונגרד, רסלינג, תל אביב.

רנסייר ז'אק, (תרגום: רוז'נסקי שי), 2008 (2000), חלוקת החושי: האסתטי והפוליטי, הוצאת רסלינג,

תל אביב.

זיזק סלבוי, (תרגום: רינה מרקס), 2008(2002), ברוכים הבאים למדבר הממשי: חמש מסות על ה-11 בספטמבר וארועים סמוכים, הוצאת רסלינג, תל אביב.

Bishop Claire (ed.), 2006, Participation, Whitechaple and MIT press, London & Cambridge, Mass.

Bishop Claire, 2012, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso, New York.

Bourriaud Nicolas, 1998, Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel, France.

Butler Judith, 2006, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, New York.

Finkelpearl Tom, 2000, Dialogues in Public Art, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.

Deutsche Rosalyn, 2011, Hiroshima After Iraq: Three Studies in Art and War, Columbia University Press, New York.

-----------------------, 1998, Eviction: Art and Spatial Politics, The MIT Press, London and Cambridge Mass.

Foster Hal, 1996, The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.

Grande K. John, 2004, Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists, State University Press, New York.

Harvey David, 2012, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso, New York.

----------------, 2009, Social Justice and the City, University of Georgia Press, Atlanta.

Helguera Pablo, 2011, Education of Socially Engaged Art, Jorge Pinto Books Inc., New York.

Hinderliter Beth, Kaizen Willam, Maimon Vered, and Mansoor Jaleh (eds.), 2009, Communities of Sense: Rethinking Aesthetics and Politics, Duke University Press, Durham.

Jackson Shannon, 2011, Social Works: Performing Art, Supporting Public, Routledge, London & New York.

Kastner Jeffrey (ed.), 2010, Land and Environmental Art, Phaidon, London & New York.

------------------------, 2012, Nature, Whitechapel and The MIT Press, London and Cambridge, Mass.

Kester H. Grant, 2011, The One and the Many: Contemporary Art in Global Context, Duke University Press, Durham.

-----------------, 2004, Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art, University of California Press, Berkeley & London.

Knight Krause Cher, 2008, Public Art: Theory, Practice and Populism, Wiley-Blackwell, London.

Kwon Miwon, 2002, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.

Mitchell W.J.T., 2011, Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the present, University of Chicago Press, Chicago.

Mouffe Chantal, 2009, The Democratic Paradox, Verso, New York.

-------------------, 1996, Dimensions of Radical Decmocracy: Pluralism, Citizenship, Community, Verso, New York.

Natural World Museum, 2007, Art in Action: Nature, Creativity and Our Collective Future, Earth Aware Editions, New York.

Negri Antonio, 2011, Art and Multitude, Polity Press, London & New York.

Noble Richard (Ed.), 2009, Utopias, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.

Rannciere Jacques, 2004, Disagreement: Politics and Philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis.

----------------------, 2009, The Emancipated Spectator, Verso, New York.

----------------------, 2010, Dissensus: On Politics and Aesthetics, Continuum, London & New York.

Saltzman Lisa, 2006, Making Memory Matter: Strategies of Remembrance in Contemporary Art, Chicago University Press, Chicago.

Sholette Gregory, 2011, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, PlutoPress, New York.

Stimson Blake and Sholette Gregory (eds.), 2007, Collectivism After Modernism, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Strewlow Helke, Prigann Herman, and David Vera (eds.), 2000, Ecological Aesthetics: Art in Environmental Design: Theory and Practice, Birkhauser Architecture, Basel.

Thompson Nato (ed.), 2012, Living as Form: Socially Engaged art From 1991—2011, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.

Thompson Nato, 2012, Seeing Power: Art and Activism in the Age of Cultural Production, Melville House, New York.

Zizek Slavoj, Laclau Ernesto, and Butler Judith, 2011, Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialgues on the Left, Verso, New York.