מבוא לתרבות חזותית

Introduction to Visual Culture

ד"ר אורלי שבי,

Orly Shevi, Ph.D.

 שיעור חובה: 2 ש"ש

סמסטר ב'

יום א' 14:30-16:00

תמצית הקורס ומטרותיו:

המושג "תרבות חזותית" חדר לדיון האקדמי כשדה מחקר בסוף שנות השבעים, על רקע המשבר המחקרי וקריסת ערכי המדרג המודרניסטיים. משבר זה לווה בהבנה כי הדימויים על כל סוגיהם – מציורים, צילומים וסרטים ועד דימויים של מציאות וירטואלית – נהפכו למרכזיים ודומיננטיים בחיי היומיום. כמו כן, התפתחויות טכנולוגיות אפשרו את עיצובם של מכשירים המגבירים את יכולת הראייה הטבעית של האדם, כמו גם ייצור וצריכה של דימויים בקלות יתרה. הצורך להבין את משמעותם של דימויים ואת השפעתם על הסובייקט כיחיד ועל התרבות ככלל עומד במרכזו של תחום מחקר זה. בשיעור נסקור חיבורים של הוגים מרכזיים כגון מרקס, פרויד ופוקו, שעיצבו וניסחו שאלות מרכזיות בשדות מחקר שונים, אולם הללו נהפכו למשמעותיים גם בהבנת תהליכים בתרבות החזותית. באמצעותם נגבש ונעצב את הכלים האנליטיים ואת המושגים המאפשרים ניתוח ביקורתי ליצרני ולצרכני הדימויים בחברה ובתרבות העכשוויות. בין שאר הנושאים נעמוד על שאלות של יחסי כוח ומישטור, תרבות הצריכה והראווה, פסיכואנליזה ויחסי מגדר, פוסט-קולוניאליזם וגלובליזציה.

כתובת: oshevi@gmail.com

שעת קבלה: בתאום מראש.

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון: נוכחות בשיעור, בקיאות בטקסטים נבחרים ובחינה מסכמת בסוף הסמסטר.

מרכיבי הציון הסופי: בחינה מסכמת בסוף הסימסטר.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

1. מבוא – מהי תרבות חזותית
2. על ההתבוננות- דיון בחיבורו של ג'ון בירגר
3. אסכולת פרנקפורט – דיון בחיבורו של וולטר בנימין
4. סמיוטיקה חזותית – דיון בחיבורו של רולאן בארת'
5. פסיכואנליזה – דיון בחיבורו של זיגמונד פרויד
6. פסיכואנליזה – המשך
7. כוח, ידע ומשטור המבט – דיון בחיבורו של מישל פוקו
8. כוח, ידע ומשטור המבט – המשך
9. ביקורת פמיניסטית ומגדר – דיון בחיבורה של לורה מאלווי
10. אוריינטליזם ופוסט-קולוניאליזם – דיון בחיבורו של אדוארד סעיד
11. אוריינטליזם ופוסט-קולוניאליזם – המקרה המקומי
12. קפיטליזם מאוחר והדימוי – דיון בחיבורו של ז'אן בודריאר
13. הדימוי הדיגיטלי – דיון במאמרו של לב מנוביץ'

קריאת חובה:

בארת רולאן, "הרטוריקה של הדימוי", מתוך: תמר ליבס ומירי טלמון (עורכות), *תקשורת כתרבות: מקראה, כרך א'*, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' 271-259.

בודריאר ז'אן, "קדימות הסימולקרות", מתוך *סימולקרות וסימולציה*, תרגום: אריאלה אזולאי, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007, עמ' 46-7.

בנימין ולטר, "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני", מתוך: *מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים*, תרגום: דוד זינגר, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ' 176-156.

ברג'ר ג'ון, *על ההתבוננות,* תרגום: אסתר דותן, תל-אביב: פיתום, 2012, פרק א', ב', ג'.

מאלווי לורה, "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי", תרגום: רועי רוזן, מתוך *ללמוד פמיניזם: מקראה*, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 133-118.

לב מאנוביץ', "האוונגרד כתוכנה", בתוך: ואן-אסן יעל אילת (עורכת), תרבות דיגיטלית: ורטואליות, חברה,מידע,תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2002, עמ' 173-198.

סעיד אדוארד, "מבוא" מתוך: *אוריינטליזם,* תרגום: עתליה זילבר, תל-אביב: עם עובד, 2000, עמ' 32-11.

פוקו מישל, "על מרחבים אחרים", מתוך: *הטרוטופיה*, תרגום: אריאלה אזולאי, תל-אביב: רסלינג, 2003, עמ' 19-7.

פרויד זיגמונד, "זכרון-ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י", מתוך: *מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה*, תרגום: אריה בר, תל-אביב: דביר, 1988, עמ' 166-111

שוחט אלה, הקולנוע הישראלי: מזרח/מערב והפוליטיקה של היצוג, תרגום: יגאל נזרי, רעננה: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, פרק 3: סרטי בורקס וייצוג מזרחי, עמ' 123-177.

Michel Foucault, "Panopticism", in *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books, 1995, pp. 195-228.

Irit Rogoff, "Studying Visual Culture", in Nicholas Mirzoeff (Ed.), *The Visual Culture Reader* (1st Edition), London: Routledge, 1998, pp. 14-26.