אוקטובר, 2014

סילבוס פרו'ס: מוזיקה, סאונד, קול ודימוי במודרניזם ובאמנות עכשוית

ד"ר יעל כדורי

שם הקורס: מוזיקה, סאונד, קול ודימוי במודרניזם ובאמנות עכשווית

שם המרצה ד"ר יעל כדורי

סוג הקורס סמינר (שנתי, 4 נ"ז)

תמצית הקורס ומטרותיו

עוד במודרניזם הונחו אבני היסוד אשר מקנים למוזיקה ולסאונד את תפקידם המכונן באמנויות היפות מאז ועד ימינו. טשטוש הגבולות בין האמנויות, שהלך והעמיק, יצר תרבות אודיו-ויזואלית מגוונת ועשירה שנמצאת כיום בלב העשייה האמנותית והמחשבה על אודותיה. הסמינר יעסוק ביחסי מוזיקה, סאונד, קול ודימוי באמנויות הפלסטיות, באמנויות המסך, באמנויות המופע ובכל מה שביניהן. הקורס יתמקד במגמות באמנות העכשווית, זאת על רקע יסודות תיאורטיים השואבים מן המודרניזם. נבחן דוגמאות מופת למוזיקליזציה של הציור, למוזיקה ויזואלית ול'סינסטזיה' באנימציה ובעבודות אודיו-ויזואליות, ונכיר אופנים שונים לשימוש במוזיקה, סאונד וקול במיצבים, בפרפורמנס ארט, בקולנוע, באנימציה, במחול המודרני ובתיאטרון האקספרימנטלי, כל זאת מתוך ניסיון לעמוד על הקשר הייחודי בין הנראה ובין הנשמע ביצירות מסוג זה.

ההשתתפות בסמינר אינה מותנית בידע קודם במוזיקה.

מטלות הקורס והתפלגות הציון הסופי

מטלות ביניים:

1. הגשת הצעת מחקר במהלך השליש הראשון של סמסטר ב': 10% מהציון הסופי
2. הרצאה של כ-20 ד' בפני הכיתה (רפראט): 10% מהציון הסופי (ההרצאה תתבסס על הצעת המחקר המאושרת, ותהווה הרחבה שלה, תוך הדגמה של חומרים אודיו-ויזואליים

מטלת סוף הקורס: הגשת עבודה סמינריונית (80%)

קורס מתוקשב

תוכנית המפגשים

סמסטר א

1. מבוא (מבט כולל על התחום והשאלות העומדות על הפרק)

חטיבה ראשונה: מוזיקה לעיניים (4 שיעורים)

2. הציור המוזיקלי. קנדיסקי, פול קלי וקופקא (קריאה: המאמר של Naumann)

3. אנימציה אבסטרקטית.ניסיונות ראשונים (אגלינג, ריכטר, פישינגר); נורמן מקלרן

4. מוזיקה ואנימציה. וולט דיסני; ג'ורג' שוויצגבל

5: המש-אפ הקולנועי. מולטימדיה מוזיקלית בכלל, והמש-אפ הקולנועי בפרט (קריאה: מאמרו של ניקולס קוק)

חטיבה שנייה: חלל וסאונד (4 שיעורים)

6. פוטוריזם. "אמנות הרעש" והאינטונרומורי של רוסולו; סאונד וחלל בתיאטרון הפוטוריסטי

7. חלל וזמן במוזיקה ויזואלית. כניסת ההקלטה להלחנה המוזיקלית והולדת המוזיקה הוויזואלית הדיגיטלית (קריאה: מאמרו של פישמן)

8. "אודיסאה בחלל" של סטנלי קובריק. מוזיקה, תמונה ודיאלוג כמרכיבים שווים בסרטו של קובריק

9. סאונד ארט. סאונד כחומר, מיצבי סאונד, סאונד בגלריה ובמרחב הציבורי (Brewster, Neuhaus, Fontana)

חטיבה שלישית: פרפורמנס (3 שיעורים)

10. צליל ופעולה במוזיקה אקספרימנטלית. ג'ון קייג' והשפעתו עד היום

11. Audio-visual live performance. מהקרנות האור של אמצע המאה הקודמת ועד ה-VJ של ימינו

12. Einstein on the Beach. ניתוח יחסי תנועה, מוזיקה ועיצוב חלל ביצירה הקנונית של פיליפ גלאס ורוברט וילסון

13. מתודולוגיה והדרכה. איך בוחרים נושא לעבודת מחקר? שלבים בהכנה וכתיבה של הצעת מחקר.

סמסטר ב

1. שיעור בספריה: הצגת ספרים וחומרי עזר רלוונטיים

2 – 5. סבב ראשון של הנחיות אישיות. התחלת גיבוש הצעת מחקר

6 – 9. סבב שני של הנחיות אישיות, וגיבוש סופי של הצעות המחקר

10 – 13. רפראטים

ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

קוק, ניקולס. 'מעבר לציטוט: המוזיקה לעיניים של 'אקלקטיק מתו'ד' (*Eclectic Method*), מתוך אוזן רואה, עין שומעת: על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות, כדורי, יעל (עורכת), יתפרסם במגנס, 2013

פישמן, ירח (רחמיל), 'מקורות המוזיקה הוויזואלית: פרספקטיבה מוזיקלית', מתוך אוזן רואה, עין שומעת: על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות, כדורי, יעל (עורכת), יתפרסם במגנס, 2013

Alexander, Amy. 'Audiovisual Live Performance' in Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology, Compendium: An Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture* (Kölen: Walther König, 2010), pp. 199-204

Naumann, Sandra. "The Expanded Image: On the Musicalization of the Visual Arts in the Twentieth Century" in Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology 2, Essays: Histories and Theories of Audiovisual Media and Art* (Kölen: Walther König, 2010), pp. 70-78.

Föllmer, Golo. 'Sound Art' in Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology, Compendium: An Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture* (Kölen: Walther König, 2010), pp. 297-301.

הרחבה – ביבליוגרפיה חלקית

בוסקוביץ', מרים. "כח העין באמנות שכולה אוזן: גרפיקה מוזיקלית", אופוס, 5 (1991), עמ' 9-19

בלס, גילה. וסילי קנדינסקי על שפת הציור: על בעיות צבע וקומפוזיציה (הוצאת דיונון, תל אביב, 2003)

כדורי, יעל. "אמנות הפוגה: זמן ותהליך במוזיקה ובציור של פול קליי", הפרוטוקולים של היסטוריה ותיאוריה, בצלאל, 12 (מאי 2009)

כדורי, יעל. "מוזיקה ופוטוריזם: על מה שבין", הפרוטוקולים של היסטוריה ותיאוריה, בצלאל, 15 (ינואר 2011)

כדורי, יעל. אוזן רואה, עין שומעת: על קשרי מוזיקה ותמונה באמנות (ירושלים, מאגנס, 2013)

קאנדינסקי, ואסילי. על הרוחני באמנות בייחוד בציור, תרגום: שמואל שיחור (ירושלים, מוסד ביאליק, תשל"ז)

Apollonio*,* Umbro (Ed.) *Futurist Maniferstos* (New York: Viking Press, 1973)

Brougher, Kerry, Strick, Jeremy, Wiseman, Ari and Zilczer, Judith. *Visual Music: Synaesthesia in Art and Music Since 1900* (New York: Thames and Hudson, 2005)

Cook, Nicholas. *Analyzing* *Musical Multimedia* (Oxford: Oxford University Press, 2000)

Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, [Jan](http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_6?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Jan%20Thoben) (Eds.) *Audiovisuology: See This Sound: An Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture: An Interdisciplinary Compendium of Audiovisual Culture* (Walther Konig, 2010)

Gibbs, Tony. *The Fundamentals of Sonic Arts and Sound Design* (Swirzerland: Ava, 2007)

Goldberg, RoseLee. *Performance Art: From Futurism to the Present* (New York: Thames and Hudson, 1988 and 2001)

Goldberg, RoseLee. *Performance: Live Art Since The 60s* (New York: Thames and Hudson, 1998 and 2004)

Guy, [Frances](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Frances%20Guy) , Shaw-Miller, [Simon](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Simon%20Shaw-Miller) and Tucker, [Michael](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Michael%20Tucker). *Eye-music: Kandinsky, Klee and All That Jazz* (Chichester: Pallant, 2007) House Gallery, 2007)

Kaduri, Yael. (Ed.) *The Oxford Handbook of Music, Sound and Image in the Fine Arts* (Forthcoming in Oxford Univ. Press, under contract)

Kagan, Andrew. *Paul Klee: Art and Music* (Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 1983)

Kahn, Douglas. *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts* (MIT Press, 2001)

Kirby, Michael. *Futurist Performance* (New York: E. P. Dutton, 1971)

Kursell, Pnina, Ganchrow, Raviv and Kursell, Julia. *Immersed. Sound and Architecture. OASE Tijdschrift voor Architectuur / Architectural Journal*, vol. 78 (2009)

Labelle, Brandon. *Background Noise: Perspectives on Sound* (Continuum International Publishing Group, 2006).

Leggio, Yames. (Ed.) *Music and Modern Art* (New York: Routledge, 2002)

Levinson, Jerrold. *Contemplating Art: Essays in Aesthetics* (Oxford: Clarendon Press, 2006)

Licht, Alan. *Sound Art: Beyond Music, Between Categories* (Book and CD; Rizzoli, 2007)

Lund, Holger and Lund, Cornelia (Eds.) *Audio.Visual: On Visual Music and Related Media* (Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2009)

Maur, Karin V. *The Sound of Painting* (New York: Prestel, 1999)

Martin, Elizabeth. *Architecture as a Translation of Music* *(Pamphlet Architecture 16)* (Princeton Architectural Press, 1994)

Reiner, Cosima, Rollig, Stella, Daniels, Dieter and Amer, Manuela (Eds.) *See This Sound: Promises in Sound and Vision* (Köln: Verlag der Buchhandlung Walther Köln, 2010)

Richardson, John. *An Eye for Music: Popular Music and the Audiovisual Surreal* (Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 2012)

[Rush, Michael](javascript:open_window(%22http://aleph518.huji.ac.il:80/F/SHKHT7P8JCK3EBA8IJ5XKUMBUVE4H4I7R56T3ED4B4YL287CQG-23590?func=service&doc_number=000459371&line_number=0008&service_type=TAG%22);). *New media in late 20th-century Art* (New York: Thames & Hudson, 1999)

Salzman, Eric and Desi, Thomas. *The New Music Theatre: Seeing the Voice, Hearing the Body* (New York: Oxford Univ. Press, 2008)

Shaw-Miller, Simon. *Visible Deeds of Music: Art and Music from Wagner to Cage* (New Haven: Yale Univ. Press, 2002)

Vergo, Peter*. That* *Divine Order: Music and the Visual Arts From Antiquity to The Eighteenth Century* (London: Phaidon, 2005)

Vergo, Peter. *The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage* (London: Phaidon, 2010)

Wells, Paul. *Understanding Animation* (London, New York: Routledge, 2008)