

פרשיית לימודים – שנת הלימודים תשע"ו

שם הקורס :

מבוא לאמנות מודרנית Introduction to Modern Art

שם המרצה:

ד"ר עדינה קמיאן-קשדן Dr. Adina Kamien-Kazhdan

סוג הקורס: שיעור חובה

היקף: קורס שנתי, 2 נ"ז

יום ושעה: ראשון, 12:00-10:30

תמצית הקורס:

הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות המערבית מאז המהפכה הצרפתית ב-1789 ועד ימינו, ישרטט את ציר תולדות האמנות ב-200 השנים האחרונות ויבחן את מטוטלת התנועות והזרמים שפעלו בתקופה זאת מנקודות מבט כרונולוגית ותמאטית. במהלכו, נדגים אופני ניתוח שונים של יצירת האמנות ונמקד את תשומת הלב באמצעיה הפורמליים ובהבנת משמעותה ההיסטורית, החברתית והתרבותית בעיני האמן ובעיני המתבונן. עוד יידונו אוצרוּת ועיצוב של תערוכות מרכזיות, כתבים, מנשרים למיניהם וראיונות עם אמנים. בסמסטר א' נעסוק בזרמי האמנות שהתפתחו במאה ה-19, כשאי-יציבות פוליטית, תיעוש, אימפריאליזם וצמיחת התרבות הפופולרית השפיעו עמוקות על החוויה המודרנית ועל דרכי הביטוי שלה. סמסטר ב' יוקדש לתנועות ומגמות עיקריות באמנות המאה ה-20, יערוך השוואות בין-תרבותיות וידגיש את ריבוי המדיות המאפיין את המודרניזם והפוסט-מודרניזם. הקורס יכלול סיורים במוזיאון ישראל.

This course will chart the development of Western art from the French Revolution in 1789 to the present day, sketch out an art historical timeline of the past 200 years, and examine the pendulum of artistic movements that arose during this period, from both chronological and thematic viewpoints. We will demonstrate various ways of analyzing an artwork, focusing our attention on its formal aspects as well as its historical, social, and cultural significance for the artist and the viewer. Exhibition curating and design will also be discussed, as will relevant manifestos, artist writings and interviews. The first semester will cover the artistic movements of the 19th century, a time when political instability, industrialization, imperialism and the growth of popular culture deeply impacted the expression of “modern” experience. The second semester will be dedicated to the major movements and trends of 20th century art, including cross-cultural comparisons and highlighting the multiplicity of media characterizing modernism and post-modernism. The course includes exhibition visits at the Israel Museum.

סדר השיעורים המשוער:

סמסטר א'

1. הקדמה לקורס, מאמנות הרוקוקו למהפכה הצרפתית
2. הניאו-קלאסיקה: אמנות המהפכה
3. הרומנטיקה 1
4. הרומנטיקה 2 ונטורליזם
5. ריאליזם
6. אימפרסיוניזם 1
7. אימפרסיוניזם 2: ז'פוניזם ופיסול אימפרסיוניסטי
8. פוסט-אימפרסיוניזם 1: סרה וסזאן
9. פוסט-אימפסיוניזם 2: ואן גוך
10. פוסט-אימפרסיוניזם 3: גוגן וטולוז-לוטרק
11. התפתחויות סוף המאה: סימבוליזם, אר נובו וסצסיון
12. ביקור בגלריות מוזיאון ישראל לגיבוש החומר הנלמד וחוויה ישירה של העבודות והטכניקות
13. חזרה למבחן

סמסטר ב'

1. אקספרסיוניזם צרפתי: מאטיס ופוביזם
2. אקספרסיוניזם גרמני: קבוצת "הגשר" ו"הפרש הכחול"
3. קוביזם: פיקאסו ובראק
4. הפוטוריזם האיטלקי והשפעות אחרות של הקוביזם
5. הפשטה גיאומטרית: מונדריאן והניאו-פלסטיציזם, מלביץ' והסופרמטיזם, קונסטרוקטיבים ובאוהאוס.
6. דאדא: ציריך, ברלין, הנובר, קולון, ניו-יורק, פריס.
7. סוריאליזם ומטפיזיקה
8. אסכולת פריס
9. אקספרסיוניזם מופשט
10. נאו-דאדא, נובו ריאליזם, ארטה פוברה, פופ ארט
11. מינימליזם ואמנות המושגית
12. מגמות באמנות עכשווית

קורס מתוקשב: כן

הציון בקורס:
הציון בקורס מבוסס על שתי בחינות שיערכו בתום כל סמסטר (האחת בחופשת הסמסטר והשניה בתום שנת הלימודים), ויכללו זיהוי יצירות שנלמדו במהלך הקורס ושאלות בקיאות באמנים ובתנועות במתכונת מבחן "אמריקני".

ביבליוגרפיה:

קריאת חובה (כל הטקסטים הללו נסרקו ומצויים באתר הקורס):

קריאה לשיעור 2 (ניאו קלאסיקה):

* ז'ק לואי דוד, "-----," מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), *שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה*, ירושלים: מאגנס, 2010, עמ'.

קריאה לשיעור 3-4 (רומנטיקה):

* ג'וזף ויליאם מלרד טרנר, "הרצאה והערות על הנוף ועל הצבע", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), *שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה*, ירושלים: מאגנס, 2010, עמ' 87-96.

קריאה לשיעור 5 (ריאליזם):

* גוסטב קורבה, "ריאליזם והחברה," מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), *שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה*, ירושלים: מאגנס, 2010, עמ' 224-210.

קריאה לשיעור 9 (פוסט-אימפרסיוניזם):

* וינסנט ון גוך, "מכתבים למשפחתו ולידידיו האמנים," מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). *שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה*. ירושלים: מאגנס, 2010, עמ' 496-464.

קריאה לשיעור 14 (פוביזם):

* אנרי מאטיס, *רשימות של צייר* (תרגם מצרפתית: נועם ברוך), תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2011, עמ' 37-26.

קריאה לשיעור 16 (אקספרסיוניזם: קבוצת הפרש הכחול):

* קנדינסקי, ואסילי, *על הרוחני באמנות, ביחוד בציור*, ירושלים, 1994, עמ' 25-21, 75-43, 96-93.

קריאה לשיעור 19 (פוטוריזם):

* פיליפו מארינטי, "המניפסט הפוטוריסטי הראשון [1909]", *סטודיו*, גיליון 41, פברואר 1993, עמ' 23-22; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט של הציירים הפוטוריסטיים [1912]"; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט הטכני של הציור הפוטוריסטי [1910]," מתוך: "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות," *קו*, גיליון 6, 1986, עמ' 59-43; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "מניפסט התערוכה לציבור [1912]"; אומברטו בוצ'וני, "המניפסט הטכני של הפיסול הפוטוריסטי [1912]," מתוך: "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות," *קו*, גיליון 6, 1986, עמ' 59-43.

קריאה לשיעור 19 (דאדא):

* "טריסטן צארא: מאניפסט דאדא – 1918," מתוך: רות עמוסי ואיריס ירון (עורכים), *דאדא וסוריאליזם בצרפת: אנתולוגיה*, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ'
99-94.
* Duchamp, Marcel, "The Creative Act", 1957

קריאה לשיעור 20 (סוריאליזם):

* ברטון, אנדרה, *המניפסטים של הסוריאליזם*, תל אביב, 1986, 27-23.

קריאה לשיעור 22 (אקספרסיוניזם מופשט):

* גרינברג, קלמנט, "ציור מודרניסטי" [1963], *מוזות* 2, 1982, 12-5.

ביבליוגרפיה כללית:
להרחבה, בספריה של בצלאל ובספריה של הר הצופים מצויים ספרים רבים העוסקים באמנים עליהם נלמד.

Archer, Michael. *Art Since 1960*. London, 2002.

Arnason, H. *History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography*. *New York, 1998.*

Chipp, Herschel B.(ed.). *Theories of Modern Art: A Sourcebook by Artists and Critics.* Berkeley, University of California Press, 1968.

Eisenman, Stephen F. *Nineteenth Century Art: A Critical Survey.* London, 1994.

Foster, Hal; Rosalind Krauss; Yve-Alain Bois and Benjamin H. D. Buchloh. *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism*, vols. 1-2, 2005.

Haftmann, Warner. *Painting in the 20th Century,* 2 vols. New York, 1965.

Hartt, Frederick. *Art: A History of Painting, Sculpture, Architecture*. New York, 2002.

Hopkins, David. *After Modern Art: 1945-2000*. Oxford, 2000.

Hunter, Sam and John Jacobus. *Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture.* New York, Abrams, 1992.

Huyghe, Rene (ed.). *Larousse Encyclopedia of Modern Art: From 1800 to the Present Day.* New York, Prometheus Press, 1965.

Janson, H.W. *A History of Art,* New York: Harry Abrams, 1987.

Read, Herbert. *A Concise History of Modern Painting.* London, Thames and Hudson, 1975.

Rubin, W. (ed.), *Primitivism in 20th Century Art* (Exhibition Catalogue), Museum of Modern Art, New York, 1984.

Schama, Simon. *The Power of Art*, New York, Harper Collins, 2006.

Stiles, Kristine and Peter Selz(eds.). *Contemporary Art, A Sourcebook of Artists’ Writings.* Berkeley, University of California Press, 1996.

Taylor, Joshua C. (ed.). *Nineteenth-Century Theories of Art.* Berkeley,
 University of California Press, 1987.

גומבריך, ארנסט הנס. *קורות האמנות*, [הוצאת עם עובד](http://simania.co.il/publisherDetails.php?itemId=21265), 1989.

עמישי-מייזלש, זיוה (עורכת). *אמנות בעידן הטכנולוגי*. תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1981.

עמישי-מייזלש, זיוה (עורכת). *מקורות למבוא לאמנות מודרנית*, כרכים א' וב'. ירושלים,
 אקדמון, תשמ"ג.

עמישי-מייזלש, זיוה (עורכת). *שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה*. ירושלים: מאגנס, 2010.

עזרים: ברקו עם חיבור לרמקולים

שעות קבלה: בתיאום מראש

כתובת דואר אלקטרוני של המורה: adinaka@imj.org.il