שם הקורס: הנאות החיים באמנות המערבית

שם המרצה: ד״ר שרה בנינגה

היקף הקורס: 2 ש״ש, 4 נ״ז

סוג הקורס: פרוסמינר

שנת הלימוד: ב

סמסטר: שנתי

תמצית הקורס ומטרותיו:

הקורס יעסוק בייצוגים של הנאות החיים בתולדות האמנות מהמאה ה15 ועד היום. אכילה, שתיה ומין היוו נושאים ליצירות אמנות לאורך ההיסטוריה. בתקופת הרנסנס יצירות אמנות בנושאים אלו היו לרוב תזכורת לחטאי החושים והגוף, ויוצגו כדוגמא שלילית. לעומת זאת, בעת המודרנית ייצוגים של מין ואוכל משמשים פעמים רבות ככלי לעיצוב זהות חברתית ומגדרית שונה. במהלך הקורס נבחן דימויים של אכילה, שתיה ומין לצד נושאים איקונוגרפיים כגון בכחוס, ונוס, החבורה העליזה ועוד. נעסוק בדימויים של מיניות, חגיגה ואקסטזה, ונדון במשמעות של ייצוגים אלו על הציר שבין החטאים למעלות, ובין השלילי לחיובי. דרך יצירות האמנות ניגע בשיח המגדרי, החברתי והפוליטי הסובב את דימויי ההנאות בעבר והיום.

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית ילמד לכתוב עבודה אקדמית בנושא הקורס. הסטודנט/ית י/תוכל לנתח יצירות העוסקות בהנאות החיים תוך התייחסות למסורת ארוכה של ייצוג, ותוך דיון בשאלות המוסריות, חברתיות, מגדריות וזהותיות העולות מייצוגים אלו.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	מבוא: מקומם של הנאות במסורת המערב
2	אוכל והמשמעויות המוסריות שלו
3	ונוס והנאות האהבה
4	חגיגה, שפע ובכחנליה
5	התשוקה אל האחר: אוריינטליזם באמנות
6	הנאות הבורגנות: אולימפיה של מאנה כמקרה מבחן
7	טשטוש גבולות מגדריים
8	מיניות ופחדים
9	ההנאה כמוצר צריכה
10	המבט הפמיניסטי
11	שומן ועור
12	הנאות קטלניות: טירוף ואקסטזה
13	גוף האמן/ית כשדה ההנאה

נהלי נוכחות: על כל סטודנט להשתתף ב80% לפחות ממפגשי הקורס

שיטת הוראה: סמסטר ראשון: שיעורים פרונטליים. סמסטר שני: פגישות אישיות ורפרטים.

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס:

ניתוח מאמר, רפרט, הצעת מחקר, עבודת פרוסמינר

אופן חישוב הציון:

נוכחות והשתתפות בשיעור

ניתוח מאמר 15% מהציון

הצעת מחקר 15% מהציון

עבודת פרוסמינר 70% מהציון

רפרט של כ 15 דקות במהלך סמסטר ב׳ – חובה לכולם/ן

רשימת קריאה:

שיעור 1:

אוגוסטינוס. הוידויים. מתרגם: אביעד קליינברג. ישראל: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2001.

Bloomfied, Morton W. The Seven Deadly Sins. Michigan: State College Press, 1952.

Brown, Peter. The Body and Society. New York: Columbia University Press, 1988.

שיעור 2:

Irmscher, Günter. “Ministrae voluptatum: Stoicizing Ethics in the Market and Kitchen Scenes of Pieter Aertsen and Joachim Beuckelaer.” Netherlands Quarterly for the History of Art 16.4 (1986): 219-232.

Malaguzzi, Silvia. Food and Feasting in Art*.* Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2008.

שיעור 3:

חובה:

Lucie-Smith, Edward. “Venus Observed.” Sexuality in Western Art. London: Thames and Hudson, 171-182.

פרום, אריך. אמנות האהבה. תרגמה: דפנה לוי. ישראל: זמורה, 2001, 15-24.

הרחבה:

Wind, Edgar. Pagan Mysteries of the Renaissance. New York: Norton and Company, 1958.

Matthews-Grieco, Sara F., ed. Erotic Cultures of Renaissance Italy. England: Ashgate, 2010.

Lucie-Smith, Edward. Eroticism in Western Art*.* London: Thames and Hudson, 1972.

שיעור 4:

Bull, Malcolm. The Mirror of the Gods. Oxford: Oxford University Press, 2005, 182-261

Freedman, Luba. “Michelangelo’s Reflections on Bacchus.” Artibus et Historiae 24.47 (2003), 121-135.

שיעור 5:

חובה:

Nochlin, Linda. “The Imaginary Orient.” Race-ing Art History. Critical Readings in Race and Art History. Ed. Kymberly N. Pinder. New York: Routledge, 2002.

הרחבה:

סעיד, אדוארד. אוריינטליזם. מתרגמת: עתליה זילבר.

שיעור 6:

חובה:

גילמן, סנדר ל. ״ההוטנטוטית והפרוצה.״ הגוף היהודי ואיברים בולטים אחרים. מתרגם: גיא אלגת. תל-אביב: רסלינג, 2015.

<https://www.erev-rav.com/archives/36135>

הרחבה:

Clark, T.J. “Preliminaries to a Possible Treatment of Olympia in 1865.” Screen 21.1 (1980): 18-41.

Armstron, Carol M. “Edgar Degas and the Representation of the Female Body.” The Female Body in Wester Culture. Ed. Susan Rubin Suleiman. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

Gilman, Sander. “The Hottentot and the Prostitute. Toward an Iconography of Female Sexuality.” Race-ing Art History. Critical Readings in Race and Art History. Ed. Kymberly N. Pinder. New York: Routledge, 2002.

שיעור 7:

חובה:

Jones, Amelia. “’Women’ in Dada: Elsa, Rrose, and Charlie.” Women in Dada. Ed. Naomi Sawelson-Gorse. Cambridge: MIT Press, 1998.

הרחבה:

Fillin-Yeh, Susan. “Dandies, Marginality, and Modernis: Georgia O’Keefe, Marcel Duchamp, and other Cross-Dressers.” Women in Dada. Ed. Naomi Sawelson-Gorse. Cambridge: MIT Press, 1998.

Miglietti, Francesca Alfano. Extreme Bodies: The Use and Abuse of the Body in Art. Milano: Skira, 2003.

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.

שיעור8 :

חובה:

Caws, Mary Ann. “Ladies Shot and Painted: Female Embodiment in Surrealist Art.” The Female Body in Western Culture. Ed. Susan Rubin Suleiman. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

הרחבה:

Mundy, Jennifer, ed. Surrealism: Desire Unbound. London: Tate, 2001.

אסף בונדי, ״התפתחות מושג הדחף בתיאוריות של פרויד ולאקאן,״ *אימאגו* 2009

<http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-2679.htm>

שיעור 9:

חובה:

Hamilton, Richard. “Persuading Image.” Modern Dreams: The Rise and Fall of Pop. Cambridge: MIT Press, 1988, 56-63

הרחבה:

Andy Warhol Interview with Gene Swenson. In ‘What Is Pop Art? Interviews with Eight Painters (Part 1)’. Art News, New York, November 1963.

<http://theoria.art-zoo.com/interview-with-gene-swenson-andy-warhol/>

שיעור 10:

Gerhard, Jane. “Judy Chicago and the Practice of 1970s Feminism.” Feminist Studies 37.3 (2011), 591-618.

Nochlin, Linda. “Why Have There Been no Great Women Artists.” Women, Art and Power. New York: Harper and Row, 1988, 145-178.

שיעור 11:

חובה:

Sylvester, David. “Areas of Flesh.” Jenny Saville. New York: Rizzoli, 2005, 14-15.

הרחבה:

Nochlin, Linda. Bathers, bodies, beauty: the visceral eye. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Lockard, Brittany. “Who are you Calling Fat? Eating Disordered Thinking in Jenny Saville’s *Plan* and *Propped*.” FKW: Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur 62 (2017), 36-47.

שיעור 12:

חובה:

Hopkins, David. “Out of It’: Drunkenness and Ethics in Martha Rosler and Gillian Wearing.” Difference and Excess in Contemporary Art. Ed. Gill Perry. Oxford: Blackwell, 2004, 22-45.

הרחבה:

Paul McCarthy, “Painter” <https://www.youtube.com/watch?v=-fw4gYWkXgo>

שיעור 13:

חובה:

Faber, Alyda. “Saint Orlan: Ritual as Violent Spectacle and Cultural Criticism.” TDR (1988-) 46.1 (2002), 85-92.

הרחבה:

הררי, דרור. מופע-העצמי. פרפורמנס ארט וייצוג העצמי. תל-אביב: רסלינג, 2014.

Goldberg, Roselee. Performance Art. London: Thames and Hudson, 1979.