שם הקורס: מוזיאוני עיצוב והתערוכות הגדולות של המאה

שם המרצה: גלית גאון

היקף הקורס בנ"ז:

היקף הקורס בשש"ש:

סוג הקורס: (סמינר/פרוסמינר/סטודיו)

שנת הלימוד: (א,/ב,/ג,/ד) **ב'**

סמסטר: א'

תמצית הקורס ומטרותיו:

דרך סקירה וניתוח של תערוכות קראפט, עיצוב, אדריכלות ואופנה מרכזיות, יבחן הקורס מאה וחמישים שנים של אוצרות, מחקר מוזיאונים וארועי עיצוב. באמצעות ניתוח מערכות היחסים הייחודיות שבין יוצרים – מעצבים – אוצרים וקהל נדון במהלכים של בחירה, עריכה ופיתוח, איסוף ומיון, עיצוב והצגה. ננתח את התערוכות ששינו את מהלך החשיבה של הקהילה היוצרת ועל ההזדמנויות שניקרו בפני אוצרים, גלריות ומוזיאונים לגונן, לתמוך, לחשוף, להציג ולהאיץ את תחומי העיצוב. לצד בחינת הגישות האוצריות השונות, נבחן את הדרכים בהם מעוצבות התערוכות בחלל, ננתח את מהלכי פיתוח השפה הגרפית, נדון בחוויית הביקור ובאופן שבו התקבלו על ידי הקהילה ונברר האם ומה היו השפעותיהן על עבודתם של מעצבים ומוזיאונים היום.

תוצרי למידה:

1. הסטודנט/ית י/תוכל לבחון תערוכות עיצוב דרך כלי חשיבה ביקורתיים מקצועיים
2. הסטודנט/ית י/תהיה מסוגל/ת להציע מבנים מחודשים לרעיונות תצוגתיים
3. הסטודנט/ית י/תהיה ערוך/ה להגשת עבודתו לתוך מבנה אוצרי מוצע

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	**מבוא – מתי בפעם האחרונה היית במוזיאון?** הרצאת מבוא הסוקרת את עולם המוזיאונים, חשיבותם, מקומם ומעמדם בהווה המשתנה. מה מייחד חוויה מוזיאלית וממה היא מורכבת, מה משמעותו של כל אחד מהמשתנים במשוואת תכנון התערוכה ומהם עקרונות הפיתוח האוצרי המודרני. תוך בחינת מקומם הייחודי של מוזיאוני העיצוב מתקיימת בדיקה של שדה התצוגה – בין מוזיאון-גלריה ועד שבועות העיצוב.
2	**שאלה של ארכיטקטורה – חלק א'** ניתוח התפתחות המבנים האדריכליים של מוזיאונים החל באלכסנדריה דרך הפרגמון, ועד למוזיאונים החדשים ביותר הנבנים בימים אלה. בין המבנים אותם נסקור בחלק א' : מוזיאון הפרגמון בברלין, מוזיאון הלובר-על שלבי התפתחותו, מבנה, תכנון ומימוש התערוכה הגדולה בלונדון ופתיחת מוזיאון הסטדליק בהולנד ועד פתיחתו של מוזיאון המומה בניו יורק. במהלך השעור מוקרנים שני סרטים קצרים אחד מציג את תכנון התערוכה הגדולה בלונדון, 1850 והשני עוקב אחרי שיפוץ הסטדליק.
3	**שאלה של ארכיטקטורה – חלק ב'** ניתוח התפתחות המבנים האדריכליים של מוזיאונים במאה ה21 בין המבנים : מוזיאון ויטרה, ויקטוריה ואלברט – הקמתו ועד השיפוץ האחרון, 21-21 טוקיו יפן, מאט- ליסבון, מוזיאון העיצוב בחולון. במהלך השיעור מוקרנים שלושה סרטים קצרים אחד העוסק בשיפוץ מוזיאון הויקטוריה ואלברט בלונדון, השני בבניית מוזיאון העיצוב בחולון והשלישי במוזיאון לגו בבילונד, דנמרק.
4	**האפשרות להביט אל העתיד חלק א' – תערוכות אקספו ותערוכות עולמיות** על תפקידן, תכנונן ומשמעותן של התערוכות הגדולות – טכנולוגית, אדריכלית, עירונית וחברתית 1938-1851 חקלאות – תיעוש – המצאות - טכנולוגיה התערוכה העולמית בלונדון, התערוכה העולמית של פריז, התערוכה העולמית של שיקגו, התערוכה הבינלאומית להיגיינה בפריז, התערוכה העולמית בסן פרנסיסקו במהלך השעור מוקרן סרט קצר המתאר את התערוכה בפריז 1900
5	**האפשרות להביט אל העתיד חלק ב' - תערוכות אקספו ותערוכות עולמיות** על תפקידן, תכנונן ומשמעותן של התערוכות הגדולות – טכנולוגית, אדריכלית, עירונית וחברתית 1939-1991 תרבות-עמים-אנושות-שלום-מה צופן העתיד 1991 ועד היום מיתוג לאומי – בית לאומי – עיצוב מקומי – ייחוד ובולטות במהלך השעור מוקרנים סרטונים קצרים של תערוכות האקספו וסרט אודות תכנון הביתן הבריטי בשנחאי 2016.
6	**פוחלצים וזוחלים** התפתחותם של מוזיאוני הטבע והמדע והשפעתם על החוויה המוזיאלית המודרנית ועל עולם העיצוב. החל במוזיאון המדע בפריז – העמדה ראשונה – מחקר מוזיאלי ועד לשיפוצו בתחילת שנות ה90. מוזיאון הטבע בלונדון ומהפך התצוגה שחל בו בשנה האחרונה ועד תערוכות כמו "מוזיאון לטבע " במוזיאון פתח תקווה לאמנות, תערוכת פוסט פוסיל במוזיאון 21-21 בטוקיו 2010 ועד נאו-פרהיסטוריה בטריאנלה במילנו 2016.
7	**הקמת המחלקות לעיצוב במוזיאונים ברחבי העולם – חלק א'.** השיעור סוקר את כל המחלקות לעיצוב במוזיאונים הגדולים החל במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ועד למוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל. מה המשמעות של מחלקה בתוך מוזיאון לעומת מוזיאון לעיצוב דוגמת מוזיאון העיצוב בלונדון ? הסיבות להקמתן, חזון המחלקות, התערוכות הגדולות שהוצגו בהם ומה היתה השפעתן על הקהילה המקצועית בסביבת המוזיאון ובעולם הרחב.
8	**הקמת המחלקות לעיצוב במוזיאונים ברחבי העולם – חלק ב'.** השיעור סוקר את כל המחלקות לעיצוב במוזיאונים הגדולים החל במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ועד למוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל. מה המשמעות של מחלקה בתוך מוזיאון לעומת מוזיאון לעיצוב דוגמת מוזיאון העיצוב בלונדון ? הסיבות להקמתן, חזון המחלקות, התערוכות הגדולות שהוצגו בהם ומה היתה השפעתן על הקהילה המקצועית בסביבת המוזיאון ובעולם הרחב.
9	**מינימליזם ויצירתיות, יפן והמערב – חלק א'** השיעור סוקר את תערוכות העיצוב היפניות החל בתערוכה בפריז 1910 ועד לתערוכות האחרונות במוזיאון מורי, 21-21 בטוקיו, מומה ניו-יורק, מטרופוליטן ניו יורק, הטריאנלה במילנו במהלך השיעור מוקרנים שלושה ראיונות עם : איסה מייקאה, קניה הארה, טוקוג'ין יושיקה
10	**מינימליזם ויצירתיות, יפן והמערב – חלק ב'** בחלק זה מוצגות התערוכות היפניות הגדולות במסגרת שבוע העיצוב המרכזי במילנו בשנים האחרונות, מוזיאון העיצוב בחולון, ועד לתערוכתו של מוראקמי בואסאיי. החל בעיצוב המסר, היכולת לייצר נרטיב מינימליסטי מול פיתוח אובייקטים קונקרטים מוחשיים תלת מימדיים ועד לתכנון חלל התצוגה – מבנה, אור, צבע ועוד. במהלך השיעור מוקרנים ארבעה ראיונות עם : אוקי סאטו, יוג'י ימאמוטו ומורקאמי
11	**תענוג וכאב, מאה שנה של תערוכות אופנה במוזיאוני עיצוב** השיעור סוקר את שלושת העשורים האחרונים של תערוכות האופנה במוזיאוני האמנות והעיצוב. החל בבניית תמה לתערוכה, הסיבות להצגתן, פיתוח הנרטיב האוצרי, תכנון החלל ועד תכנון חויית המבקר. ביניהם : מומה ניו יורק, מטרופוליטן, ויקטוריה ואלברט-לונדון, מוזיאון העיצוב לונדון, מוזיאון העיצוב חולון, מוזיאון העיצוב ניו יורק, 21-21 טוקיו, קופר היואיט-ניו יורק, ארט-דקורטיב – פריז, טטיס-ברצלונה, מוד-ליסבון, ברביקן-לונדון.
12	**חומר מקומי** סקירה של תערוכות עיצוב ישראלי החל ב1972, עם הקמת המחלקה לעיצוב במוזיאון ישראל ועד היום. חמישים תערוכות שהציגו אדרילות, תקשורת חזותית, אופנה, טקסטיל, צורפות ועיצוב מוצר מקומי במוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, גלריה לעיצוב של אסכולה, גלריה פריסקופ ועד צבע טרי, שבועות עיצוב וארועי עיצוב חד פעמיים. מה הופך את התערוכות למקומיות/ישראליות, מהן השאלות המרכזיות בהן הן עוסקות, האם ניתן לייצר הבחנות ייחודיות לאחר כמעט חמשיים שנות תצוגה ומה משמעותן של התערוכות לחיים המקצועיים של הקהילה היוצרת בארץ.
13	**פואטיקה של שוטטות** שעור הסיכום של הקורס יבחן את שאלת המבקר, דרכי עיצוב החוויה החדשות דרך עיצוב התערוכות החדשות המערבות מערכות קריאת קול, הקרנה וחוויה חושית נרחבת. מסכם את השאלות המרכזיות שעלו בקורס ונדון במקומם ותפקידם העתידי של מעצבים-אוצרים-מבקרים וקהל.

נהלי נוכחות: על כל סטודנט/ית להשתתף ב-80% לפחות ממפגשי הקורס ולקחת חלק פעיל בדיונים בכיתה

שיטת ההוראה: שעורים פרונטלים המבוססים על מצגות של שקופיות וסרטים

מטלה מסכמת לסטודנטים/יות הקורס:

התחלקו לקבוצות של 4-5 סטודנטים. בחרו תערוכה אחת, מתוך כל התערוכות בהן דנו במהלך הקורס. לימדו אותה, קראו, עיינו, צפו בסרטים אודותיה קראו ביקורות שנכתבו בזמן אמת וניתוחים מאוחרים.

עליכם להציע חמישה אובייקטים עכשוויים שיחליפו חמישה אובייקטים שהיו בתערוכה.

לכל אובייקט הכינו טקסט המתאר אותו והסבר מדוע הוא מתאים לתערוכה בה בחרתם לשבץ אותו.

כל קבוצה מכינה מצגת שבה השקופיות הבאות :

1. התערוכה ופרטים אודותיה
2. תמה/קונספט/ציטוט מטקסט האוצר
3. צילום/שרטוט של התערוכה וציטוט של מבקר/ביקורת מקצועית אודותיה/התרשמות
4. חמשת החפצים החדשים יחד
5. חפץ ראשון – תאור – שם יוצר+שנה+חומרים+ הסבר מדוע הוא מתאים לתמה
6. חפץ שני - תאור – שם יוצר+שנה+חומרים+ הסבר מדוע הוא מתאים לתמה
7. חפץ שלישי - תאור – שם יוצר+שנה+חומרים+ הסבר מדוע הוא מתאים לתמה
8. חפץ רבעי - תאור – שם יוצר+שנה+חומרים+ הסבר מדוע הוא מתאים לתמה
9. חפץ חמישי - תאור – שם יוצר+שנה+חומרים+ הסבר מדוע הוא מתאים לתמה
10. סיכום

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית:

20% נוכחות, 80% מטלה סופית

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת רשות:

ד"ר יעל אילת ואן-אסן, "לחשוב מוזיאונים מחדש", הוצאת קו-אדום, הקיבוץ המאוחד 2016

דרורית גור אריה, "מוזיאון : ערך שימוש", מוזיאון פתח תקווה, הוצאת רסלינג 2014

אפרת, צבי, "כרוניקה אדריכלית של חללי תצוגה", אדריכלות מוזיאונים כיום, תל-אביב: הגלריה האוניברסיטאית   ע"ש גניה שרייבר, 2003, עמ' 22-11.

ד"ר מאיר-מריל, עדינה, "מוזיאונים אתמול והיום", במוזיאון, 5, 1993, עמ' 21-20

Bennett, Tony. *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics* (London: Routledge, 1995).

McClellan, Andrew. *The Art Museum from Boullée to Bilbao* (Berkeley, CA: University of California Press, 2008).

Pevsner, Nikolaus. "Museums", in *A History of Building Types* (London: Thames & Hudson, 1979), pp. 111-138.

Schubert, Karsten. *The Curator's Egg. The Evolution of the Museum Concept from the FrenchRevolution to the Present* (London: Ridinghouse, 2009).