שם הקורס: שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנות

שם המרצה: ד"ר איגור ארונוב

היקף הקורס בנ"ז: 2

היקף הקורס בשש"ש: 2 ש' בשבוע

סוג הקורס: קורס חובה

שנת הלימוד: ב

סמסטר: ב

תמצית הקורס ומטרותיו:

לקורס זה שני יעדים עיקריים: (1) ללמוד ולתרגל פרשנות וניתוח מובנה של האמנות, העיצוב והארכיטקטורה; (2) ללמוד ולתרגל שיטות מחקר מגוונות הייחודיות לפרקטיקות המקצועיות השונות ולנסח מהלכים מחקריים אלו באמצעות כתיבה אקדמית. קורס זה יציג מתודולוגיות קריאה ומחקר המשמשות ללימוד התרבות החזותית והחומרית בראשית המאה ה-21. חלק מהמתודולוגיות הן מסורתיות (איקונוגרפיה, מחקר ארכיוני, מחקר פסיכואנליטי ו/או מחקר שדה איכותני) וחלקן חדשות ובעלות גוון היברידי המשלב בין מדעי הרוח למדעי החברה .המתודולוגיות השונות מניחות, כי יצירות חזותיות , מוצרים ו/או סביבות עיצוב אינן רק מבטאות תהליכים וכוחות סוציו-תרבותיים, כלכליים ופוליטיים, אלא גם משתתפות בשיח התרבות ומשפיעות על התהליכים והשיח האמורים. לכן, השאלות התיאורטיות והמתודולוגיות שמתנסחות בעולם האמנות והעיצוב מתייחסות לא רק להיבטים האסתטיים, אלא גם לתפקיד ההיסטורי, הפוליטי, החברתי, התרבותי, התקשורתי והכלכלי של היצירה ו/או של הסביבה הנחקרת. מתודולוגיות אלו מציגות תפיסות עכשוויות פוסט-סטרוקטורליסטיות ששוללות את אפשרות לבנות מודל פרשני אחד וכולל. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד תפישות תיאורטיות ושיטות מחקר מגוונות משמשות בתור כלים פעילים ומטרימים בפרקטיקה המקצועית ו/או כיצד התהליכים והשלבים בפרקטיקה המקצועית משמשים כבסיס להבניית תיאוריה ומחקר.

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית יוכל/תוכל:

1. לבחון גישות תיאורטיות במטרה לבחור מתודולוגיה המתאימה למחקר בתחום תולדות האמנות ותרבות חזותית
2. לבנות מודל פרשני בהתאם למתודולוגיה הנבחרת
3. ליישם מתודולוגיה תיאורטית בפרקטיקה האמנותית

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	מבוא. סוגיות פרשנות באמנות ותרבות חזותית
2	פנומנולוגיה של אמנות. Bergson. Merleau-Ponty. Sartre
3	פורמליזם. Wolfflin. Riegl
4	איקונולוגיה. Panofsky. Mitchell
5	סמיוטיקה. Saussure. Peirce. Barthes
6	סוציולוגיה של אמנות. Hauser. Antal. Schapiro. Adorno. Clark. Leighten
7	אמנות ופסיכולוגיה. Lacan. Mulvey. G. Pollock. Foster
8	תיאוריה של הקבלה (Reception theory). Gombrich. Arnheim
9	פמיניזם. Nochlin. G. Pollock. Nead. Camille. Davis
10	פוסט-קולוניאליזם: אוריינטליזם. Said. Nochlin
11	פוסט-קולוניאליזם: היברידיות וריבוי תרבויות. Bhabha. Clifford. Craven. Coombes
12	אנטרופולוגיה של אמנות. Morphy. Perkins
13	תיאוריה הרמנויטית של תולדות האמנות. Bätschmann. Boehm. Bal

נהלי נוכחות: על כל סטודנט/ית להשתתף ב-80% לפחות ממפגשי הקורס.

שיטת ההוראה: שיעורים פרונטליים, מצגות, פרזנטציות בכיתה

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס: מטלה הסופית: עבודת כתובה

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית: 100% מטלה סופית

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת חובה:

1. D'Alleva, A. Methods & Theories of Art History. London, 2005

2. Hatt, M.; Klonk, C. Art History: A Critical Introduction to its Methods*.* Manchester &

 New York, 2006.

3. Leeuween Van, T.; Jewitt, C., eds. Handbook of Visual Analysis*.* Los Angeles,

2001.

4. Morphy, H.; Perkins, M., eds. The Anthropology of Art: A Reader. Malden, 2006

5. Preziosi, D. The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford, 2009

6. Rose, G. Visual Methodologies: An Introduction to Interpretation of Visual

Materials*.* London, 2001.

7. Schneider-Adams, L. The Methodologies of Art: An Introduction. New York, 1996.

קריאת רשות:

1. Arnold, D., ed. Art History: Contemporary Perspectives on Method. Malden, 2010

2. Broude, N.; M. D. Garrard, eds. Feminism and Art History. New York, 1982.

3. Fernie, E., ed. Art History and its Methods. London, 1995

4. Kultermann, Udo. The History of Art History. New York, 1993.

5. Luhmann, N. Art as a Social System. Stanford, 2000.

6. Schneider-Adams, L. Art and Psychoanalysis. New York, 1993.