פברואר 2018

שם הקורס: דימוי, צליל וסאונד: חקירה והתנסות

שם המרצה: ד"ר יעל כדורי

היקף הקורס בנ"ז: 4 נ"ז

היקף הקורס בש"ש: 4

סוג הקורס: סמינר עיוני-מעשי

שנת הלימוד: ג-ד

סמסטר: סימסטריאלי

תמצית הקורס ומטרותיו:

החל מתחילת המאה ה-20 שימשה המוזיקה מודל לאמנות טהורה בעיני תנועות אשר הולידו את האבסטרקט באמנות החזותית. הייתה זו תחילתה של מגמה אשר חתרה לעבר שבירת המחיצות בין האמנויות – מגמה שבה נודעה חשיבות עליונה לשימוש האקספרימנטאלי במוזיקה, סאונד וטקסט. עם ראשית המאה ה-21, חידושים טכנולוגיים הביאו התפתחות זו למחוזות חדשים לגמרי.

הסמינר יעסוק ביחסי מוזיקה, סאונד, קול ודימוי באמנות חזותית, אמנות סאונד, קולנוע, אנימציה, תיאטרון ומחול – החל מהמודרניזם ועד ימינו. מטרת הסמינר להקנות לסטודנטים כלים ליצירת קשרים בין הנראה לנשמע בתחומי יצירתם שלהם, מתוך עיסוק בסוגיות הרלוונטיות כמו צבע, אור, ריתמוס, חלל, זמן, תנועה ורגשות. נחקור היבטים שונים של נושאים אלו ונתנסה בהם על ידי תרגילים מעשיים קצרים וכתיבה מלווה, אשר יובילו לפרויקט סיום מעשי-עיוני.

ההשתתפות בפרו"ס אינה מותנית בידע מוקדם במוזיקה.

תוצרי למידה:

1. בקיאות ברקע ההיסטורי של שאלת הקשר בין דימוי, מוזיקה וסאונד וברלוונטיות שלה לאמנות עכשווית

2. יכולת התמקדות בנושא ספציפי ופיתוח מיומנויות מחקר עיוניות מתוך הקשר לפיתוח פרויקט מעשי

3. יכולת מתן הרצאה קטנה בכיתה בנושא הנבחר להצגת המחקר והפרויקט המעשי בליווי מצגת

4. יכולת שילוב בין תאוריה ופרקטיקה: יישום ממצאים של מחקר אקדמי בפרויקט מעשי

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	**הציור המוזיקלי**	צורה, צבע ריתמוס ותנועה בציור המודרני
2	**הגשת תרגיל מעשי ראשון – קבוצה א:** צילום סטילס או וידאו של ריתמוס ותנועה בעולם סביבנו – בלי סאונד **ריתמוס וצורות נעות**	מצורות ברגע לצורות בזמן (**קריאה**: ברט בטי, Nauman)
3	**אקספרימנטליות בשילובי אודיו-ויז'ואל**	טכניקות אנלוגיות באנימציה אקספרימנטאלית ובקולנוע "מורחב" (קריאה: Collins)
4	**סאונדסקייפ וסאונד ארט**	"אמנות הרעש" של הפוטוריזם; הקלטות שטח ומפות סאונד; סאונדסקייפ והלחנת מוזיקה (קריאה: Schafer)
5	**מוזיקה וקולנוע**	סינכרוניזציה מול פוליפוניה בין תמונה למוזיקה; סאונדסקייפ בקולנוע (קריאה: Westerkamp)
6	**הגשת תרגיל מעשי שני**: בחירה או הקלטה של מוזיקה/סאונד והתאמה של ויז'ואל אל המוזיקה
7	**סאונד, חלל ופרפורמנס |** צליל ופעולה אצל ג'ון קייג' והפלוקסוס, תיאטרון-מוזיקה אקספרימנטלי, גוף וסאונד במחול עכשווי (קריאה: Björn)
8	**אמנות טקסט-סאונד**	קול, מילה וסאונד בפוטוריזם, בדאדא ובאמנות עכשווית (קריאה: שפרינצק)
9	**מולטימדיה**	מופעים ומיצגים אודיו-ויזואליים; המשאפ הקולנועי (קריאה: קוק)
10	**פגישות אישיות**: הגשת הצעת מחקר עיונית וסקיצות של הפרויקט המעשי
11	**פגישות אישיות**: הגשת הצעת מחקר עיונית וסקיצות של הפרויקט המעשי
12	**רפראטים**: הצגת נושא המחקר ומטווה לפרויקט המעשי
13	**רפראטים**: הצגת נושא המחקר ומטווה לפרויקט מעשי

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון:

מטלות לאורך הסמסטר:

* (10%) קריאה והשתתפות פעילה בשיעורים
* (10%) הגשת הצעת מחקר וסקיצות במהלך מפגשי ההנחיה
* (10%(רפראט
* (70%) מטלת סיום: הגשת פרויקט מעשי ועבודת סמינר מלווה לפרויקט

ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

בּאטי, ברט. מצורות ברגע אל צורות בזמן: חלוצי ארגונו המוזיקלי של הממד החזותי, מתוך אוזן רואה, עין שומעת: על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות, עורכת: יעל כדורי, ירשלים: מגנס, תשע"ד, עמ' 162-174.

קוק, ניקולס. 'מעבר לציטוט: המוזיקה לעיניים של 'אקלקטיק מתו'ד' (*Eclectic Method*), מתוך אוזן רואה, עין שומעת: על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות, עורכת: יעל כדורי, ירושלים: מגנס, תשע"ד, עמ' 194-213.

שפרינצק, ג'וזף. 'מקראות ישראל' בראי אמנות טקסט-סאונד : קול, שיבושי שפה, שיבושי מקור, מתוך אוזן רואה, עין שומעת: על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות, עורכת: יעל כדורי, ירושלים: מגנס, תשע"ד, עמ' 74-66.

Collins, Maynard. *Norman McLaren* (Ottawa: The Canadian Film Institute, 1976), pp. 13-20.

Heile, Björn. “Toward a Theory of Experimental Music Theatre.” In Kaduri, Yael (Ed.). *The Oxford Handbook of Sound and Image in Western Art* (New York: OUP, 2016), pp. 335-355.

Nauman, 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. 70-91.

Schafer, R. Murray. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World* (Rochester: Destiny Books, 1994 [1977]), pp. 205-213.

Westerkamp, Hildegard. 'Soundtracks Everywhere'. In Diedrich Diederichsen and Constanze Ruhm (eds.), *Immediacy and Non-Simultaneity: Utopia of Sound* (Vienna: Schlebrügge. Editor, 2010), pp. 152-167.

הרחבה

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

בן-זאב, נועם. "מוזיקה פוטוריסטית: המהפכה שלא הייתה", סטודיו, 41 (1993), עמ' 26-27

בן-ישראל, מרית (עורכת). קולה של המילה: מבחר מאמרים (

דובב, לאה. שישה מבטים על ציור-מוזיקה (ירושלים, מוסד ביאליק, תשס"ג)

דר, זאב. "הבאוהאוס – אמנות בלי מוזיקה", מוזיקה: מגזין על צלילים ואנשים, 10 (1987), עמ' 18-23

וגנר, נפתלי. מוזיקה אז ועכשיו (תל אביב: מפה, תשס"ד)

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

כהן, דליה. "מושג הצבע במוזיקה". מוזיקה: רבעון מוזיקה רב-תחומי, 1 (1996), עמ' 52-56

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

Chion, Michel. *Audio-Vision: Sound on Screen* (Edited and translated by Claudia Gorbman, with foreword by Walter Murch. (New York: Columbia University Press,1994).

Chion, Michel. *The Voice In Cinema* (Translated by Claudia Gorbman) (New York: Columbia University Press,1999).

Chion, Michel. *Film, a Sound Art* (Translated by Claudia Gorbman and C. Jon Delogu.) (New York: Columbia University Press, 2009)

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

Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology, Compendium: An Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture* (Kölen: Walther König, 2010)

Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology 2, Essays: Histories and Theories of Audiovisual Media and Art* (Kölen: Walther König, 2010)

Dobson, Terence. *The Film Work of Norman McLaren* (John Libbey Publishing, 2007)

Düchting, Hajo. *Paul Klee: Painting Music* (Munich, London, New York: Prestel Verlag, 2002)

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)

Goldmark, Daniel and Taylor, Yuval. [*The Cartoon Music Book*.](javascript:open_window(%22http://aleph1.libnet.ac.il:80/F/8AJL1FVFJVA2Y1XSNQICFM57JU8CX84T5M3MDR78PJQURN339A-01770?func=service&doc_number=000826597&line_number=0008&service_type=TAG%22);) (Chicago: A Cappella, 2002)

Goldmark, Daniel. *Tunes For 'Toons: Music and The Hollywood Cartoon* (Berkeley: University of California Press, 2005)

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 Sound and Image in Western Art* (New York: OUP, 2016)

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

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

Lange, Christy, Lee, Jeannie, Cardiff, Janet and Miller, George (Authors); Beil, Ralf and Mari, Bartomeu (Eds.) *Janet Cardiff & George Bures Miller: The Killing Machine and Other Stories, 1995-2007* (Darmstadt: Hatje Cantz, 2007)

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

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)

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: OUP, 2012)

Richardson, John, Gorbman, Claudia and Vernallis, Carol (Eds.) *The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics* (New York: Oxford University Press, 2013)

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 University 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)

Whitney, John. *Digital Harmony: On The Complementary of Music and Visual Art* (Peterborough: N.H. Byte Books/McGraw-Hill, 1980)

Wold, [Milo](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Milo%20Wold), Cykler, [Edmund](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Edmund%20Cykler), Martin, [Gary](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Gary%20Martin) and Miller, [James.](http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=James%20Miller) *An Introduction to Music and Art in the Western World*(McGraw-Hill College, 10th Edition, 1995)