שם הקורס:

אחרי המפה, מיפוי, ניפוי ובידוי. מציאות, הדמיה והצגה של המרחב באמנות ובעיצוב

שם המרצה/ים/ות:

חן שפירא

היקף הקורס בנ"ז:

היקף הקורס בשש"ש:

סוג הקורס:

סטודיו תמאטי

שנת הלימוד:

ג' וד'

סמסטר:

א

תמצית הקורס ומטרותיו:

הקורס יעסוק במיפוי המרחב באמנות ובעיצוב. הוא סוקר את התפתחותן של מתודות, אסטרטגיות ופרקטיקות של ארגון מידע חזותי ממסורות שהיו מקובלות באמנות ובמדע כגון פרספקטיבה, קרטוגרפיה ורישות הכוללות קידוד והטלה של מציאות תלת ממדית על מצע דו ממדי ועד להמצאה ויצירה של מפות וירטואליות, ומציאויות מרובות ומדומות. הקורס יבהיר את תפקידו של המיפוי להטמעה של אינטרסים ושל הירארכיות ואת תרומתו למבני הכוח והשלטון, וכן יאיר את תפקידוי של המיפוי בהגדרת מיקומו של היחיד ביחס למרחבים החברתיים והפיזיים סביבו.

לאמנות ולעיצוב תפקיד מהותי בארגון חזותי של המרחב ולמשמעויותיו של ארגון זה בתרבות ובחברה. תפקיד זה מקבל משנה תוקף במעבר מתרבות המבוססת על המילה לתרבות חזותית. הקורס יסקור סוגים שונים של מיפויים והופעתם באמנות ובעיצוב כגון: מיפויים השתתפותיים, מיפויי תודעה, מיפויי מערכות, מיפויי אוכלוסיות ומיפויי דנא. כמו כן יבחנו משמעויותיהם של מיפויים חדשניים לתרבות ולחברה בתחומים שונים כגון: מיפוי קשרים חברתיים וקהילתיים, שליטה וכוח, תנועה במרחב, התמצאות וניווט.

ארגון הידע המרחבי באמצעות טכנולוגיות אופטיות ווירטואליות יוצר למעשה השתלטות של המפה על הטריטוריה. מצב זה מייצר חוויית קיום ומרחבים חדשים המחייבים שימוש בכלים חדשים. הקורס יסקור תפישות תיאורטיות ושינויים פרדיגמטיים להבנת מרחבים אלו והשפעתם המכרעת של התמורות והשינויים המתחוללים כגון: מיפוי גלובלי וניווט באמצעות לווינים, מרחבי סייבר, מיפוי מידע ומיפוי אוכלוסיות, ויתמקד בתרומתן של תמורות אלו לעיצוב, לאמנות ולתכנון.

הקורס יאפשר לסטודנטים ידע פרקטי ומושגי במפנה תרבותי הרחב הקשור למיפוי שיש לו זיקה לדיסציפלינות שונות של אמנות ועיצוב. הקורס יאפשר לסטודנטים להתנסות הן בפרשנות והן ביצירה מעשית ויעניק הזדמנות לסטודנטים לנצל אפשרויות חדשות של מיפוי ושל ארגון חזותי של מרחבים ושל מציאויות ועל ידי כך יקנה את המודעות ואת הכלים הנחוצים לסטודנטים לפעולה והבנה של מרחבים אלו

מטרות הקורס:

מטרות הקורס:

-להקנות ידע והבנה של התמורות השונות בהבנת המרחב ובדרכי תיאור, ייצוג והצגה של המרחב

-להקנות כלים למיפוי, תיאור והצגה של מרחב באופן חזותי

-להרחיב את האפשרויות הקונספטואליות והמעשיות של הסטודנטים לחקר וללמידה של המרחב והעולם כחלק מעבודתם באמנות, עיצוב ותכנון וכך להרחיב את ארגז הכלים העומד לרשותם

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית יוכל/תוכל:

1. הסטודנט/ית י/תוכל לייצג, לבטא ולהנכיח מרחב תלת ממדי באופנים חזותיים שונים, מגוונים וממוקדים לצרכי עיצוב, אמנות ו-או-מחקר
2. הסטודנט/ית י/תהיה מסוגל/ת לעצב/ליצור מפות, יצירות אמנות, דימויים, הדמיות, ולבטא מרחבים שונים בדרכי אמנות ועיצוב שונים וליצור על פי הצורך במגוון רחב ועשיר של כלים, אפשרויות ודרכי ביטוי
3. הסטודנט/ית י/תהיה מסוגל ליישם את הידע התאורטי המגוון ואת תכני הקורס לצרכי מחקר, אמנות ועיצוב

מהלך הקורס על פי מפגשים:

יש לפרט את הכותרת והתכנים המרכזיים של כל מפגש כולל היוצרים/הכותבים בהם יעסוק כל מפגש

מפגש	נושא
1	מבוא: הצגת נושא הקורס, מהלכו, מטרותיו ומטלותיו
2	מדימוי מילולי לדימוי חזותי: סקירה של דרכי מיפוי ותיאור חזותי בעולם
3	מתלת ממד לדו ממד: מיפוי, דיאגרמה, רישום, ציור, צילום, הדמיה
4	מפות עולם בדיוני: ספרות, מדע בדיוני, אמנות, עיצוב ואדריכלות
5	ממיפוי לדיאגרמה: קידוד, קנה מידה, הירארכיות
6	מיפוי ומקום- מיפוי ככלי ליצירת משמעות, זיכרון ושייכות
7	מיפוי ושליטה: גבול גריד הכלה והדרה, הגמוניה ושוליים
8	הגשת מטלה ראשונה
9	צורות מיפוי: מגריד דיאגרמה גרף ועד למיפוי דאטא, מיפוי מערכות ומיפוי ביומטרי
10	צורות מיפוי: דיגיטלי וירטואלי, מציאות מדומה, רישות ומדיה
11	מפה יוצרת מציאות: חיזיון המצאה ויצירה: מפה כאמנות, מפה כעיצוב, מפה כתכנון
12	הגשה מסכמת, פרויקט סיום
13	סיכום

נהלי נוכחות:

לדוגמא: על כל סטודנט/ית להשתתף ב-80% לפחות ממפגשי הקורס

שיטת ההוראה: (לדוגמא: שיעורים פרונטליים/סטודיו/מצגות/סיורים וכו..)

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס:

1. מטלה ראשונה: כל סטודנט יבחר ויחקור פרויקט אמנותי, עיצובי או תכנוני המתרגם או מדמה מרחב באופן חזותי
2. מטלה שנייה: כל סטודנט יצור, לבדו או בקבוצת עבודה שיתופית, ביטוי חזותי של מרחב באחד מדרכי ההצגה וההדמיה שנלמדו בקורס
3. מטלה מסכמת: עבודה שיתופית לסיום הקורס: תערוכה מקיפה של עבודות הסטודנטים, קטלוג, מפה קבוצתית מסכמת

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית

20% מטלה ראשונה פרויקט אישי

20% מטלה שנייה

30% מטלה מסכמת, אישית וקבוצתית

30% השתתפות ותרומה לדיונים בקורס

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת חובה: (תוכן מקראה מתוך המקורות וכן תימסר רשימת קריאה מפורטת עם מספרי העמודים הרלוונטיים לכל שיעור)

Akerman, James R. 2017. Decolonizing the map: cartography from colony to nation.

Drucker, Johanna. 2009. SpecLab digital aesthetics and projects in speculative computing.

Gumbrecht, Hans Ulrich, and Michael Marrinan. 2003. Mapping Benjamin: the work of art in the digital age. Stanford, Calif: Stanford University Press

Heidegger, Martin. 1977. The question concerning technology, and other essays. New York: Garland Pub.

Harmon, Katharine A., and Gayle Clemans. 2009. The map as art: contemporary artists explore cartography. New York: Princeton Architectural Press.

Simanowski, Roberto. 2011. Digital art and meaning: reading kinetic poetry, text machines, mapping art, and interactive installations. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wood, Denis, John Fels, and John Krygier. 2010. Rethinking the power of maps. New York: Guilford Press.

אגמבן: הומו סאקר, הכח הריבוני והחיים החשופים, בתוך: שי לביא, עורך, טכנולוגיות של צדק, משפט, מדע וחברה, אוניברסיטת תל אביב 2003

בודריאר,זאן, סימולקרות וסימולאציה, הקיבוץ המאוחד, 2007

ברג'ר, ג'ון, על התבוננות,פיתום, 2012

דונר, בתיה, אוצרת, המפה, לקרוא בין הקווים, הוצאת מוזיאון ארץ ישראל, 2018

שטיירל, היטו, חלכאי המסך, מסות על פוליאיקה של דימוי חזותי, פיתום, 2015

קריאת רשות:

וולבק, מישל, המפה והטריטוריה, בבל, 2011

וולבק, מישל, אפשרות של אי, 2007

פוקו, מישל, הטרוטופיה, רסלינג, 2003

רשימת סרטים/עבודות/יצירות:

אנטוניוני המדבר האדום

אנטוניוני יצרים (הדמית מציאות)

טרקובסקי סולטאריס

וידאו היטו שטיילר וידאו על הדימוי הפוטוגרפי, הסוואה

אמנות:

מיכאל דרוקס דרוקסלנד

מיכאל סגן-כהן התיישבות

גל ווינשטין עמק יזראעל

היטו שטיילר How not to be seen