בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים

שם הקורס: אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנות

שם המרצה: דליה מרקוביץ'

dalyama@mli.org.il

היקף הקורס בנ"ז: 2 נ"ז

היקף הקורס: 1 ש"ש

סוג הקורס: בחירה

שנת הלימוד: ב', ג'

סמסטר: ב'

תמצית הקורס ומטרותיו:

הקשר בין אמנות לחברה נדון מבעד לתפיסות שונות ומנוגדות. האמנות והאיכות האמנותית הוגדרו כתוצר של מערך מוסדי מורכב המופעל באמצעות מומחים וברי סמכא; כאפקט של תהליכי חיברוּת (למידה וחניכה); כאמצעי המתניע ביקורת מוסדית פנים-אמנותית וביקורת חברתית-פוליטית; וכצורת מפגש, התכנסות, חשיבה ודיון המתפקדים כאתר של פוטנציאל (מחשבתי ופרקטי) הנוגע ברעיונות ובתפיסות הנטועים מחוץ להקשרים אמנותיים מובהקים (למשל: חברה, פוליטיקה, אקולוגיה ועוד) ודפוסי חקירה מקובלים.

הקורס יוקדש לבחינת זיקות גומלין אלה, לתנאים הסוציו-היסטוריים לאורם הובנו ולהיתרים והמגבלות הטמונים בהם וזאת בתחום האמנות הפלסטית בפרט והתרבות בכלל.

The link between art and society has been discussed through diverse and contrasting approaches. Art and artistic quality have been defined as the product of a complex institutional configuration operating through experts and authorities independently of any necessary and fixed qualities or characteristics inherent to the work. Art and the nature of art have been defined as the product of processes of socialization (learning and initiation) that make it possible to identify an object as a work of art and reveal its supposedly hidden significance and meaning. Art has been defined as a means for instigating a systematic institutional critique of the modes of production and representation of the artistic object and sphere while exposing hidden structures, dominant forces, foundational narratives, social categorizations and classifications, and silenced voices. In other contexts art has been defined as a form of encounter, convergence, and debating that functions as a site of mental and practical potential that touches on ideas and conceptions rooted outside distinctly artistic contexts (for example: society, politics, ecology and so on) and conventional “logical”, “objective” and “linear” patterns of inquiry. The course is dedicated to these various perspectives on the interrelations between art and society as well as on the socio-historical conditions that structured the relations between art and society, and to the effect of the art-society linkage on art and society.

תוצרי למידה:

* הכרת הכתיבה המחקרית הנוגעת לקשר אמנות-חברה
* הבנת אופני הניתוח של חללי תצוגה לאור הקשר אמנות-חברה

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית יוכל/תוכל:

1. הסטודנט/ית יתוודעו לקשר המורכב בין אמנות לחברה
2. הסטודנט/ית יעמדו על המשמעויות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות המעצבות את הקשר בין אמנות וחברה
3. הסטודנט/ית יוכלו לנתח חללי תצוגה מבעד לפרספקטיבה אמנות-חברה

מהלך הקורס על פי מפגשים:

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

מפגש	נושא
1	אמנות כ"עניין" חברתי - Danto, (1964)
2	אמנות כ"עניין" חברתי - Dickie, (1974)
3	אמנות כ"עניין" חברתי - בורדייה, (2005)
4	אמנות כ"עניין" חברתי - אזולאי, (תשנ"ז)
5	אמנות כמהלך חברתי-ביקורתי - Holmes, (2007)
6	אמנות כמהלך חברתי-ביקורתי - Kester, (2011)
7	אמנות כמהלך חברתי-ביקורתי - Bourriaud, (1998); Bishop, (2004)
8	אמנות כמהלך חברתי-ביקורתי - Helguera, (2011)
9	אמנות כמהלך אקטיביסטי וקהילתי - Jacob, (1998)
10	אמנות כמהלך אקטיביסטי וקהילתי - Matarasso, (1997)
11	אמנות כמהלך אקטיביסטי וקהילתי - Merli, (2002)
12	אמנות כמהלך אקטיביסטי וקהילתי - פינקפרל, (2014)
13	סיכום והצגת עבודת הסיום

נהלי נוכחות:

* נוכחות בשיעורים ב-80% לפחות ממפגשי הקורס

שיטת ההוראה:

* שיעורים פרונטליים מלווים במצגות

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס:

 - קריאה שוטפת של החומר הנלמד

 - עבודת סיום

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית:

* 100% מטלה סופית

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת חובה:

Danto, Arthur, "The Artworld", *The Journal of Philosophy*, 61:19 (1964). pp. 571-584.

Dickie, George, "What is art?", In *An institutional analysis,* *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis,* Ithaca NY: Cornell UP, 1974. pp. 426-437.

בורדייה, פייר, "אבל מי יצר את היוצרים", בתוך *שאלות בסוציולוגיה*, (תרגום: אבנר להב), תל אביב: רסלינג, 2005. עמ' 205-193.

אזולאי, אריאלה, "ללמוד לראות (אמנות)", *עיונים בחינוך,* מס' 2 (תשע"ז). עמ' 92-78.

כתריאל, תמר, "'נהיה כולנו חלוצים': כלים וסיפורים במוזיאון לתולדות ההתיישבות", בתוך *מילות מפתח, דפוסי תרבות ותקשורת בישראל*, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1997. עמ' 251-226.

Holmes, Brian, "Do-It-Yourself Geopolitics: Cartography of Art in the World", in *Collectivism after Modernism* (eds. Stimson Blake and Sholette Gregory.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007. pp. 273-293.

Kester, H. Grant, "The Sound of Breaking Glass, Part I: Spontaneity and Consciousness in Revolutionary Theory", *E-flux*, Vol. 30 (2011). Retrieved June 1 2017 from <http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3617>

Bourriaud, Nicolas, *Relational Aesthetics*, (trans. Wade Baskin), Rance: Les Presse Du Reel, 1998. pp.11-41.

Bishop, Claire, "Antagonism and Relational Aesthetics", *October*, Vol. 110 (2004). 51-79.

Helguera, Pablo, "Education of Socially Engaged Art", in *Pedagogy in the Expanded Field* (ed. Pablo Helguera.), New York: Jorge Pinto Books Inc, 2011. pp. 308-314.

Jacob, M. Jane, Reaching the Goal: Curating Conversations, in *Conversations at the castle: Changing Audiences and Contemporary Art* (eds. Mary Jane Jacob and Michael Brenson), Cambridge, Mass: MIT Press, 1988. pp. 1-11. Retrieved June 1 2017 from

<http://www.maryjanejacob.org/sub_pages/exhibitions/exh_in_public_sites/conversations_castle.html>

Matarasso, Francois, *Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts*, Comedia: U.K, 1997. Retrieved June 1 2017 from

 <http://mediation-danse.ch/fileadmin/dokumente/Vermittlung_ressources/Matarasso_Use_or_Ornament.pdf>

Merli, Paola, "Evaluating the Social Impact of Participation in Arts Activities", *International Journal of Cultural Policy*, Vol. 8:1 (2002). pp. 107-118.

פינקפרל, טום, "מעֵבר להושטת יד: מוזיאון ומחויבות קהילתית", בתוך *מוזיאון: ערך שימוש*, (ערכה: דרורית גור אריה), תל אביב: רסלינג, 2014. עמ' 74-66.

קריאת רשות:

* לורנד, רות, "אמנות כמוסד חברתי – הגדרה ללא מהות", בתוך *על טבעה של האמנות*, תל אביב: דביר, 1991. עמ' 161-138.

* אדרת, עופר, "הבית המצויר של עפיה זכריה בשלומי הוא יצירת אמנות עם סיפור קורע לב", *הארץ*, (19.7.17). עמ' 18-1.

* הררי, דרור, *מופע-העצמי ופוליטיקה*, *מופע-העצמי, פרפורמנס ארט וייצוג העצמי*, תל אביב: רסלינג, 2014. עמ' 239-209.

* [Message](https://www.routledge.com/products/search?author=Kylie%20Message), Kylie, *Museums and Social Activism*, London: Routledge, 2014. (Selected chapters).

* Irmgard, Emmelhainz, "Art and the Cultural Turn: Farewell to Committed, Autonomous Art?", *E-flux*, Vol. 42 (2013). Retrieved June 1 2017 from

<http://www.e-flux.com/journal/42/60266/art-and-the-cultural-turn-farewell-to-committed-autonomous-art/>