שם הקורס: מוזיקה חזותית

שם המרצה: אשר ארנון

היקף הקורס בנ"ז: 2 נ״ז

היקף הקורס בשש"ש: 3 שעות

סוג הקורס: סטודיו

שנת הלימוד: ג׳

סמסטר: ב׳

תמצית הקורס ומטרותיו:

ההיסטוריה של אמנות המאה העשרים משופעת במהלכים של ניפוץ מוסכמות ובבחינת תבניות חשיבה ואופני פעולה תוך מתיחת גבולות המדיומים המוכרים, חצייתם ויצירת טריטוריות שלא היו קיימות עד אז. בהקשר זה מעניינת במיוחד ההיקסמות והמשיכה ההדדית בין האמנויות החזותיות לבין המוזיקה. המצאת טכנולוגית ההקלטה שחררה את הצליל מהגורם המחולל אותו, דבר שאיפשר לחקור את הקול (sound) כ"חומר" העומד בזכות עצמו ולהשתמש בו ליצירת מוזיקה בעלת מאפיינים "קונקרטיים" המתייחסים אל ומחקים את המציאות, דבר שאפיין את האמנות החזותית עד אז. מאידך המהפכות ששחררו את הדימוי מתפקידו הקלאסי כייצוג של מציאות תוך הדגשת המרכיבים הקונספטואליים והמופשטים שלו, קירבו את האמנויות החזותיות למאפייני המוזיקה כאמנות "טהורה" במופשטותה, שאינה ייצוגית ושמתקיימת בה זהות מוחלטת בין חומר, צורה ותוכן. מהשראה הדדית זו נוצרו במהלך המאה העשרים לא מעט עבודות על ידי יוצרים משני צדי המתרס שחוללו שינוי בתפיסות העקרוניות והאסתטיות של התחומים לצד יצירת תבניות, אופני פעולה ועבודות המשלבות ביניהן.

מטרת הקורס היא לחקור סוגי קשר אפשריים בין מוזיקה לאמנויות החזותיות, העיצוב והאדריכלות ואת יישומם בחיבור עם תחומי הפעולה השונים של מחלקות בצלאל. בקורס נתרגל באופן מעשי ורעיוני את סוגי הקשר, במטרה לבסס תובנות של תחביר משותף בין הממדים החזותיים לאלו המוזיקליים. הקורס שבבסיסו הינו קורס מעשי עם דגש על הפן הניסויי והחוויתי, יעסוק גם בצדדים תיאורטיים של המדיומים השונים ובהיסטורית חיפוש הקשר ביניהם על ידי אמנים, מעצבים ומוזיקאים מתחילת המאה העשרים ועד זמננו.

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנטים:

1. יתוודעו לז׳אנרים בהן מתקיימת סינרגיה בין מוזיקה לדימוי וחלל.
2. יפתחו הבנה עקרונית של מרכיבים מוזיקליים סאונד, קצב, מלודיה הרמוניה ומבנה.
3. יוכלו לנתח מהלכים מוזיקליים וליצור אנלוגיות חזותיות למהלכים אלו.
4. יישמו את ההבנה והיכולות ביצירת עבודות בהן מתקיימת סינרגיה בין מוזיקה וסאונד לדימוי וחלל.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1. הרצאת פתיחה תרגיל סאונד בכיתה	גנאלוגיה של מוזיקה חזותית מתחילת המאה העשרים עד ימינו תרגיל בית - צורה וקול
2. הגשת תרגיל בית הרצאה - סאונד	המצאת ההקלטה, קונקרטיזצית המוזיקה והפשטת הדימוי תרגיל בית - תנועה ומקצבים קוליים וחזותיים
3. הגשת תרגיל בית הרצאה- קצב	מקצבים במוזיקה, באמנויות חזותיות ובעולם האמיתי תרגיל בית - קו מוזיקלי ואנלוגיה חזותית
4. הגשת תרגיל בית הרצאה - מלודיה	נראטיבים מוזיקליים וחזותיים על ציר זמן עבודת בית - הגדרת פרויקט אישי
5. הגשת תרגיל בית הרצאה - הרמוניה	הרמוניה ודיסהרמוניה - ביטויים קוליים וחזותיים עבודת בית – פרטיטורה גרפית למוזיקה קיימת כתשתית או כפרוגרמה לפרויקט
6.הרצאה- מיפוי הגשת התרגיל והצגת הרעיונות לפרויקטים אישיים	פרטיטורות גרפיות, צורה וקול - אינטרפרטציות הדדיות
7-8. מפגשים אישיים	מפגשי עבודה על הפרויקט האישי
9. הצגת ביניים כתתית	הגשת ביניים כיתתית של הפרויקטים האישיים
10-12. מפגשים אישיים	מפגשי עבודה על הפרויקט האישי
13. הגשה	הגשה כיתתית של הפרויקטים האישיים

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

שיטת ההוראה:

חלקו הראשון של הקורס יתבסס על סדרת תרגילים המשלבים צורה לקול ובין קומפוזיציה חזותית למוזיקלית שיתפתחו מן הקל אל הכבד בהתחקות אחר מרכיבי יסוד של חשיבה מוזיקלית: צליל, מקצב, מנגינה, הרמוניה, מבנה.

בחלק השני, משתתפי הקורס יבצעו פרויקטים (בנפרד או בעבודת צוות) על פי תחומי העניין שלהם והמיומנויות המחלקתיות איתם באו לקורס.

דוגמאות לכיוונים אפשריים לפרויקטים:

* עבודות שאינן כוללות סאונד המתייחסות לקטע מוזיקלי ספציפי או לז׳אנר מוזיקלי (כגון: אובייקטים פיסוליים, אובייקטים שימושיים, טקסטיל, בגדים ואביזרי גוף, עטיפות דיסקים/תקליטים, כרזות, מיצבים).
* עבודות על ציר זמן שכוללות סאונד סינכרוני המתייחסות לקטע מוזיקלי ספציפי (כגון: וידאו קליפ, וידאו או מופע חזותי אחר המלווה הופעה חיה, מיצג, מיצב או ״עטיפות דינמיות״ לקובצי מוזיקה ממוחשבת).
* עבודות אינטראקטיביות שעוסקות בהמחשת מרכיבים ועקרונות מוזיקליים כאפליקציות לנגינה או לימוד מוזיקה. (מתאים לסטודנטים בעלי הבנה מספקת במוזיקה כמו גם בעקרונות של מדיה אינטראקטיבית והיכולת להמחישן).

בציר התקדמות זה נבחן במהלך הקורס שני היבטים:

א. מרכיבי יסוד במוזיקה והאמנויות החזותיות

במטרה לכונן ארגז כלים חזותי/מוזיקלי נבחן מושגי יסוד משותפים לשני התחומים כגון: גוון, עוצמה, הרמוניה, מבנה וקומפוזיציה. במקביל נבחן אלמנטים ייחודיים לכל תחום: במוזיקה - מרכיבים כצליל, סולם, מרווח, מלודיה ומקצב לעומת מרכיבים מוכרים לנו מתחום האמנות החזותית ככתם, צורה, דימוי, חומר, מרחב, אות, מילה וגריד.

יודגשו מספר אלמנטים מרכזיים בהשוואה בין התחומים ובדיון עליהם:

- בחינת המושגים "רעש" כאופציה מוזיקלית לעומת "קשקוש" בתחום החזותי לבירור מרכיבים של משמעות בשני התחומים (מתי סאונד הופך למוזיקה? מתי קשקוש הופך לבעל משמעות?).

- השימוש בדימוי כמרכיב מרכזי באמנויות החזותיות לעומת הממד המופשט שהמוזיקה מתקיימת בו.

- הקיום על פני ציר זמן שהינו הכרחי למוזיקה ולמדיומים מסוימים באמנויות חזותיות לעומת אובייקטים חזותיים סטטיים.

- תיווי כמופע גרפי למוזיקה וכ"ממשק" בין המוזיקאי ליצירה.

ב. אינטרפרטציה

במוזיקה מושג האינטרפרטציה מתייחס לפרשנות שניתנת ליצירה הכתובה (והמולחנת מראש) על ידי הנגן או ההרכב המבצע. הפרשנות היא הערך שמוסיף המבצע ליצירה והיא זו המבדלת ביצוע אחד ממשנהו.

טווח הפרשנות בסוגי מוזיקה שונים נע מביטויי רגש באמצעות הדגשים בדינמיקה (עוצמה) בנגינה, שינויי גוון צליל או בשינויי מקצב ועד אלתור מרחיק לכת שעשוי לעמוד בזכות עצמו כיצירה חדשה.

בתוספת הממד החזותי (מופשט או קונקרטי) אפשרויות האינטרפרטציה גדלות ואתן גם טווח החוויה של המאזין שהופך גם לצופה ביצירה. בקורס נבחן באופן מעשי את נושא הפרשנות מנקודות המבט של היוצר והקהל בתרכובת המוזיקלית/חזותית.

ההדגשים בנושא זה יהיו:

- פרשנות דו-כיוונית: המוזיקה כפרשנות לדימוי וההפך.

- פרשנות אישית באמצעות יצירת עבודת ״מוזיקה חזותית״ לתוכן חזותי, מילולי או מוזיקלי נתון.

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס:

שעור/הגשה	משך	תרגיל	תאור
1	בכתה	תרגיל חימום	הקלטת סאונד במרחב האקדמיה ודיון
2	שבוע	צורה וקול	הקלטת סאונד ויצירת אנלוגיה חזותית
3	שבוע	תנועה ומקצבים קוליים וחזותיים	צילום מקצבים חזותיים ויצירת אנלוגיה קולית
4	שבוע	קו מוזיקלי ואנלוגיה חזותית	יצירת אנלוגיה חזותית לפרזה מוזיקלית
6	שבועים	הגדרת פרויקט אישי פרטיטורה גרפית	הכנת פרטיטורה גרפית למוזיקה קיימת או כתשתית או פרוגרמה לפרויקט
7-13	פרויקט אישי	פיתוח פרויקט אישי	פיתוח עבודת :מוזיקה חזותית״ בה מתקיימת סינרגיה בין מוזיקה/סאונד לדימוי, אובייקט או חלל

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית:

הציון בקורס יקבע על פי השקלול הבא:

נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים: 20%

הערכת תרגילים בחלק הראשון של הקורס: 30%

הערכת פרויקט בחלק השני של הקורס: 50%

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת חובה:

אלאודין, מאתיו וויליאם, הקשבה למוזיקה, ״להקשיב״ (תרגום מאנגלית ינץ לוי), פראג הוצאה לאור, תל-אביב 2000, 50-54

אלאודין, מאתיו וויליאם, במקצב, ״להקשיב״ (תרגום מאנגלית ינץ לוי), פראג הוצאה לאור, תל-אביב 2000, 102-104

אלאודין, מאתיו וויליאם, צעדים/קפיצות, ״להקשיב״ (תרגום מאנגלית ינץ לוי), פראג הוצאה לאור, תל-אביב 2000, 182-183

באטי, ברט, מצורות ברגע לצורת בזמן: חלוצי ארגונו המוזיקלי של הממד החזותי, ״אוזן רואה, עין שומעת, על הקשרים בין צליל לתמונה באמנות״, כדורי, יעל, (עורכת), הוצאת ספרים ע"ש י"ל מגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2013, 162-174

רוסולו, לואיג'י, אמנות הרעשים (תרגום מאיטלקית: מוג'ה דני), ״מניפסטים״, הוצאת המדרשה בית ברל, 2011, 21-31

קריאת רשות:

קאנדינסקי, ואסילי, *על הרוחני באמנות*, מוסד ביאליק, ירושלים, 1984

Feaster, Patrick, *On Sound Graphs: A coordinated Look at Sonic Atifacts*, From: Art or Sound exhibition catalogue, Fondazione Prada, Venice, 2014, 81-86

Johnson, Steven (ed.), *The New York Schools of Music and Visual Arts*, Routledge, New York 2001

Kaduri, Yael (ed.), *The Oxford Handbook of Sound and Image in Western Art*, Oxford University Press, Oxford, 2016

Lund, Cornelia, and Holger Lund (eds.) *Audio Visual: On Visual Music and Related Media*, Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2009

Scoates, Christopher Ascott, Roy; Eno, Brian, Brian Eno: *Visual Music*, Chronicle Books, San Francisco 2013

רשימת סרטים/עבודות/יצירות:

Artists	**Links**
Hans Ricter	<https://vimeo.com/42339457>
Luigi Russolo	<https://www.youtube.com/watch?v=Lqej96ZVoo8> <https://www.youtube.com/watch?v=fYYkMux6Dgw>
Ryoji Ikeda	http://www.ryojiikeda.com/
Diego Stocco	<https://vimeo.com/diegostocco>
André and Michel Décosterd	<http://www.codact.ch/gb/home.html>
Judith Poirier	<https://vimeo.com/146353704> <https://vimeo.com/146549505>
Paul O Donoghue	<https://vimeo.com/36562695>
Daniel Sierra	http://www.dbsierra.com/Work/Oscillate/
Bret Battey	<http://www.mti.dmu.ac.uk/~bbattey/Gallery/autark.html>
Céleste Boursier-Mougenot	<https://www.youtube.com/watch?v=Yn93J2axD_k> <https://www.youtube.com/watch?v=mpwBbm22_y0>
Gyorgy Ligeti	<https://www.youtube.com/watch?v=PMjuXkrjlYc> https://www.youtube.com/watch?v=-mUv705xj3U <https://vimeo.com/50606554>
Andy Huntington	<http://andyhuntington.co.uk/2004/taptap/>
Renaud Hallee	<https://vimeo.com/5324878>
Studio van Broekhoven and Olivier Van Herpt	<http://www.inspiringaudio.com/ceramics-3d-printed-using-sound-waves-music/>
DJ duo hifana	<https://www.youtube.com/watch?v=yyFL_ZKgTaQ>
Michal Levi	<https://www.youtube.com/watch?v=ot9US0_0caU>
Stephen Malinowski	<https://www.youtube.com/watch?v=rRei_s97-U8>
Alexander Calder - Earl Brown	<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/performance-and-music/earle-browns-calder-piece-and-alexander-calders-chef>
Cornelious Cardew	<http://www.newmusicnewcollege.org/Cardew.html> <https://www.youtube.com/watch?v=bSSStX8Rv-M> <https://vimeo.com/24759329>
Liran Lin and Benjamin Trigalou / John Frusciante	<https://vimeo.com/18925301>
Steffen Wick	<https://www.youtube.com/watch?v=SQZpHRK91P0>
Yannick Jaquet and Jermie Peeters	http://blog.antivj.com/2012/3destruct-scopitone/