

דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודרנית והעכשווית

Image, Movement, Time: The Photographic and Cinematic in Modern and Contemporary Art

0821-3739-01

סמסטר ב', תשע"ד

ד"ר ורד מימון

סמינריון לתואר ראשון

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום מראש בדוא"ל

דוא"ל: maimonv@post.tau.ac.il

תיאור הסמינר

סמינר זה בוחן את היחסים בין הצילום והקולנוע באמנות המודרנית והעכשווית. בחלקו הראשון הוא דן באוואנגרד ההיסטורי בעיקר קונסטרוקטיביזם רוסי ודאדא ובמושגים כמו מונטאז', אליגוריה, תת-מודע אופטי שבאמצעותם ניסחו אמנים את ייחודה של יצירת האמנות האוואנגרדית כמבוססת על שיעתוק מיכני. בחלקו השני הוא בוחן, דרך ספרי הקולנוע של ז'יל דלז, סוגיות של זמן, נארטיב וזיכרון ביחס ליצירות אקספרימנטליות אשר נעות בין דוממות לתנועה, למשל המזח של כריס מארקר, ושואה של קלווד לנצמן. בחלקו האחרון הוא בוחן את הקשרים בין הפופ ארט (הסרטים של אנדי וורהול), מינימליזם ואמנות מושגית לדימוי הנע ואת האופן שבו אמנים עכשוויים, כחלק מהמצב של פוסט-מדיום, משתמשים בקונבנציות וז'אנרים קולנועיים על מנת להגדיר מחדש את היחסים שבין צופה וחלל.

This seminar investigates the relations between cinema and modern and contemporary art. The first part of the course explores the way in which avant-garde artists, by creating terms such as montage, allegory and optical unconscious, conceptualized cinema as marking a new modernist form of knowledge and experience.

The second part of the seminar examines Gilles Deleuze's cinema books and the differences between the still and moving image in relation to problems of memory and representation, for example in Chris Marker's *La Jetée* and Claude Lanzmann's *Shoah*. The third part of the seminar focuses on the relations between Pop Art (Andy Warhol's films), Minimalism and Conceptual Art to the moving image, and the way contemporary artists, as part of the "post-medium" condition, use cinematic conventions and genres in order to redefine the relations between the art work and its viewer.

דרישות הקורס:

הסמינר **מחייב** נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים אשר יערכו בכיתה.

מרכיבי הציון הסופי:

קריאה שוטפת והצגת טקסט בכיתה 40%
הכנה למפגשים שבועיים כרוכה בקריאות של טקסטים שמורים אלקטרונית (מודל). סטודנטים נידרשים להציג טקסט אחד בכיתה (לא יותר מ-10 דקות) על פי בחירתם.

רפרט ועבודת גמר 60%
מתן ציון על הקורס מותנה בהצגת רפרט בכיתה (20 דקות) ובהגשת עבודת גמר.

לוח פגישות

שיעור 1

הקדמה

שיעור 2

קולנוע של אטרקציות: אדוארד מייבריג', ז'אן אטיין-מאריי, תומאס אדיסון, האחים לומייר, ג'ורג מלייס
Anson Rabinbach, "Time and Motion: Etienne-Jules Marey and the Mechanics of the Body" in *The Human Motor: Energy, fatigue and The Origins of Modernity*
Tom Gunning, "The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde," in *Early Cinema: Space, Frame, Narrative*

שיעור 3

מונטאז' ואלגוריה: סרגי אייזנשטיין, דזיגה ורטוב, ראול האוסמן, ג'ון הרטפילד
Sergei Eisenstein, "The Cinematic Principle and the Ideogram," "A Dialectic Approach to Film Form," *Film Form*

פיטר בירגר, תיאוריה של האוואנגרד (2007), פרקים 2,3 ע'מ 65-121

קריאה מומלצת

ולטר בנימין, "יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני", מבחר כתבים, כרך ב': היריהורים, עמ' 155-176

שיעור 4

המאויים הסוריאליסטי: לואי בונואל, רנה קלייר, מאן ריי, הנס בלמר, ברסאי
אנדרה ברטון, המניפסט הראשון של הסוריאליזם, המניפסטים של הסוריאליזם (קיבוץ מאוחד, 1988), עמ' 19-35
רוזלינד קראוס, "התנאים הצילומיים של הסוריאליזם", בתוך קטלוג העין העירומה, ע"מ 16-30
Dudley Andrew, "L'age d'or and the Eroticism of the Spirit," in *Masterpieces of Modernist Cinema*

שיעור 5

זיכרון ודימוי-זמן: לילה וערפל של אלן רנה ושואה של קלוד לנצמן
Gilles Deleuze, *Cinema 2: The Time-Image*, chapters 4, 6, 7

D.N. Rodowick, *Gilles Deleuze's Time Machine*, chapters 1, 6, 7

שיעור 6

דימוי-זמן וצילום: המקרה של כריס מארקר

Peter Wollen, "Fire and Ice," in *The Cinematic*

Ronald Barthes, "The Third Meaning," in *The Responsibility of Forms*

Vered Maimon, "Towards a New Image of Politics: Chris Marker *Staring Back*," *Oxford Art Journal*, 33:1 (March 2010)

שיעור 7

פופ-ארט: האמנות וקולנוע של אנדי וורהול

Brigitte Weingart, "'That Screen Magnetism': Warhol's Glamour," *October* 132 (Spring 2010)

Angel Callie, *Andy Warhol Screen Tests: The Films of Andy Warhol* (selections)

שיעור 8

קולנוע אקספרימנטלי, מינימליזם ואמנות מושגית: סטן ברקהאג', הוליס פרמטון, טוני קונראד, מייקל סנו

Christopher Phillips, "Word Pictures: Frampton and Photography," *October* 102 (Spring 1985)

P. Adams Sitney, "Brakhage and Modernism," in *Masterpieces of Modernist Cinema*

שיעור 9

צילום כקולנוע: סינדי שרמן, ג'ף וול, גריגורי קרודסון, פיליפ לורקה דיקורצ'יה

Laura Mulvey, "A Phantasmagoria of the Female Body," in *Cindy Sherman* (Paris 2006)

Jeff Wall, "Frames of Reference," in *Jeff Wall: Selected Essays and Interviews*

שיעור 10

קולנוע כאינסטליישן ארט: דאגלס גורדון, סטן דאגלס, פייר וויג, שנטל אקרמן

Liz Kotz, "Video Projection: The Space Between Screens," *Theory in Contemporary Art Since 1985*

Chrissie Iles, "Video and Film Space," in *Space, Site, Intervention*, pp. 252-262

שיעור 11

לעבר קולנוע מינורי: אבס קיארוסטמי ופדרו קוסטה

Vered Maimon, "Beyond Representation: Abbas Kiarostami's and Pedro Costa's Minor Cinema," *Third Text* 26:3 (May 2012)

שיעור 12-14

הצגות סטודנטים