

שפת הסמלים: התנועה האמנותית הסימבוליסטית בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20
**The Language of Symbols: The Symbolist Art Movement in the Late 19th and
Early 20th Centuries**

0821-3743-01

סמסטר א', תשע"ד

ד"ר איגור ארנוב

סמינריון לתואר ראשון

שעות קבלה של המרצה: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 052-4642470

דוא"ל: aronovig@012.net.il

תיאור הקורס

הסמינר דן בשאיפה של הזרם הסימבוליסטי באמנות המערבית של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 ליצור "שפת סמלים" חזותית או "מערכת" של דימויים ומוטיבים המעבירים אמתות פנימיות מטאפיזיות של העולם והחיים. הקורס מתמקד בסוגיות גיבוש, מבנה ומשמעויות של "שפת הסמלים" בקונטקסט מחקר איקונוגרפי, סמיוטי, סוציולוגי ופסיכולוגי של יצירותיהם של האמנים הסימבוליסטים הבולטים, כגון: רוזטי (Dante G. Rossetti), מורו (Gustave Moreau), רדון (Odilon Redon), מונק (Edward Munch) וקלימט (Gustav Klimt).

The seminar discusses the aspiration of the Symbolist art movement in the late 19th and early 20th centuries to create a "visual language" of symbols or a "system" of images and motifs that symbolically convey inner metaphysical truths of the world and life. The course focuses on the issues of formation, structure and meanings of the "language of symbols" in the context of iconographical, semiotic, sociological and psychological research of art works by the leading Symbolist artists, such as Dante G. Rossetti, Gustave Moreau, Odilon Redon, Edward Munch, and Gustav Klimt.

דרישות הקורס

רפרט / כתיבת עבודה

מרכיבי הציון הסופי

100% רפרט / עבודה סמינריונית

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. המטפיזיקה הסימבוליסטית

Nietzsche, Friedrich W. *The Birth of Tragedy*, translated by Douglass Smith. Oxford, 2008.

2. תיאוריות הסימבוליזם: "רעיון ראשוני", "מוטיב חוזר" ו"מוטיב נודד". ההיבטים הסימבוליים של צבע, צורה וצליל

Baudelaire, Charles. *Correspondences* (c. 1852-1856); Rossetti, Dante Gabriel. *Hand and Soul* (1850); Moreas, Jean. *Symbolism - a Manifesto* (1886); Serusier, Paul. *Nabi Principles* (1889), in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 8-12, 17-23, 150-152, 235-238.
Chipp, Herschel B., ed. *Symbolist Theories*, in Chipp, Herschel B., ed. *Theories of Modern Art*. Berkeley, Los Angeles, and London, 1970, pp. 87-120.
Kandinsky, Wassily. *Concerning the Spiritual in Art*. New York, 1963.

3. ה"סמל" וה"מיתוס": יצירת המיתולוגיה הסימבוליסטית

Teodor de Wyzewa. "Wagnerian Art: Painting" (1886), in Harrison, Charles and Wood, Paul, with Gaiger, Jason, eds. *Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford, 1998, pp. 1003-1011.

4. המיסטיקה של סמלים: הסימבוליזם, תיאוסופיה וספיריטואליזם

Arthur Mackmurdo. "The Spiritual in Art" (1884), in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 95-98.
Andre Mellerio. "Odilon Redon" (1894)", in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 57-59.
Octave Mirbeau. "The Artists of the Soul" (1896), in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 276-280.

5. דמות היוצר בסימבוליזם

Ferdinand Hodler. *The Mission of the Artist* (1897), in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 245-251.

6. "הגיהינום הפנימי": סמלים של ייסורים

Munch, Edvard. *Notebook and Diary Entries* (1889-1892); Przybyszewski, Stanislaw. "Psychic Naturalism (The Work of Edvard Munch)" (1894), in Harrison, Charles and Wood, Paul, with Gaiger, Jason, eds. *Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford, 1998, pp. 1039-1049.

7. "הגיהינום הפנימי": סמלים של אהבה ותשוקה

Pollock, Griselda. "Woman as Sign: Psychoanalytical Readings", in Pollock, Griselda. *Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art*. London and New York, 1988, pp. 120-154.

Ridge, George Ross. "The 'Femme Fatale' in French Decadence", *The French Review*, vol. 34, no. 4 (1961), pp. 352-360.

8. "הגיהינום הפנימי": סמליי המוות

Pollock, Griselda. "Woman as Sign: Psychoanalytical Readings", in Pollock, Griselda. *Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art*. London and New York, 1988, pp. 120-154.

Ridge, George Ross. "The 'Femme Fatale' in French Decadence", *The French Review*, vol. 34, no. 4 (1961), pp. 352-360.

9. "דימויי הנפש": סמליי החיפוש הרוחני

Josephin Peladan. *In Search of the Holy Grail* (1888), in *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, ed. Henry Dorra. Berkeley & Los Angeles, 1994, pp. 267-269.

10. "גן העדן האבוד": דימויי האידיאל

Lost Paradise: Symbolist Europe. Montreal, Canada: Montreal Museum of Fine Arts, 1995

11-12. פרזנטציות סטודנטים

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

חובה

- Delevoy, Robert L. *Symbolists and Symbolism*. Geneva, 1982
- Dorra, Henry, ed. *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*, Berkeley & Los Angeles, 1994
- *Symbolist Theories*, in Chipp, Herschel B., ed. *Theories of Modern Art*. Berkeley, Los Angeles, and London, 1970, pp. 87-123.
- *Symbolism*, in Harrison, Charles and Wood, Paul, with Gaiger, Jason, eds. *Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford, 1998, pp. 999-1066.
- *The Legacy of Symbolism*, in Harrison, Charles and Wood, Paul, eds. *Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford, 1992, pp. 11-62.

רשות

- Rapetti, Rodolphe. *Symbolism*. Paris, 2005
- Reynolds, Dee. *Symbolist Aesthetics and Early Abstract Art*. Cambridge, 1995
- *Lost Paradise: Symbolist Europe*. Montreal, Canada: Montreal Museum of Fine Arts, 1995
- Druick, Douglas W. *Odilon Redon: Prince of Dreams, 1840-1916*. New York, 1994
- Allen, Virginia M. *The Femme Fatale: A Study of the Early Development of the Concept in Mid-Nineteenth Century Poetry and Painting*. Ann Arbor, Mich., 1983
- Maurice Maeterlinck. *The Treasures of the Humble* (1896). London, 1904.
- Bely, Andrey. *The Dramatic Symphony and the Forms of Art* (1902). Edinburgh, 1986.