

אמנות וסאונד

Sound and Art

0821-6694-01

סמסטר א', תשע"ד

ד"ר עדי לוריא-חיון

שיעור בחירה

**שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום מראש
דואר אלקטרוני: adilouria1@gmail.com**

תיאור הקורס:

האם ניתן להקשיב לאמנות פלסטית? מאז המאה השמונה עשרה נקט חקר תולדות האומנות בגישה המבדילה באופן מובהק בין אמנות חזותית ומוזיקה. עם זאת, שתי דיסציפלינות אלה הניבו יצירות משותפות רבות המהוות חלק בלתי נפרד מרפטואר האמנויות המודרניות. קורס זה יסקור את השורשים הגיניאולוגיים של כניסת הסאונד לשדה האמנות הויזואלית ויתחקה אחר הפעילות המוזיקלית וקשריה לחזותי. במהלך הקורס נבחן את התנגדות האוונגרד למשטרים הדיסציפלינריים ונעקוב אחר התפתחות יצירות המשלבות ראייה ושמע מהקברט וולטר ועד למיצבי סאונד, ומרעשי הפוטוריזם ועד ליצירותיו הויזואליות של המלחין ג'ון קייג'. בקורס זה נביט ונאזין למוסיקה ניסיונית ונבחן את הידהודיה הפלסטיים.

Can art history listen to its objects? Since the eighteenth-century art historians have clearly distinguished between the visual arts, music and sound. And yet, both disciplines produced a plethora of shared pieces that are integral to the repertoire of the modern arts. This course will delineate the genealogical roots of sound art and will seek after musical activities in relation to the visual. We will focus on the avant-garde resistance to disciplinary rule and trace works that pertain to sight and audition from the Cabaret Voltaire to sound installations; from Futuristic noise to visual compositions. During the course we will look, watch, and listen to experimental music and examine its plastic resonance.

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס והשתתפות פעילה בשיעורים.
מרכיבי הציון הסופי: השתתפות פעילה בשיעורים (10%), חיבור מסכם (90%).

סדר השיעורים וקריאות שבועיות:

1: מבוא: בין קטגוריות

2: ראייה ושמע

- Don Ihde, "The Auditory Dimension," *The Sound Studies Reader*, edited by Jonathan Sterne (London and New York: Routledge, 2012), 23-38.
- Deleuze Gilles, and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, Chapter 11: 1837: Of the Refrain, translated by Brian Massumi (MN: University of Minnesota Press, 1987), 310-350.

3: פוטוריזם: פרנצ'סקו בלילה פרטלה ולואיג'י רוסולו

- Pratella, "Manifesto of Futurist Musicians," and Russolo, "The Art of Noises," *The Art of Noise: Destruction of Music by Futurist Machines* (Sun Vision Press, 2012), 25-30, 55-66.

4: קנדינסקי ושנברג

- Lang David, "Colors and Games: Music and Abstraction, 1909 to 1912," *Inventing Abstraction, 1910-1925: How a Radical Idea Changed Modern Art* (MoMA, NY, 2013)
- Leggio, James, "Kandinsky, Schoenberg, and the Music of the Spheres," *Music and Modern Art*, edited by James Leggio (Routledge: New York, 2002), 97-128.

5: הפנינג, פרפורמנס ושירת סאונד

- Olivia Mattis, "Varèse and Dada," *Music and Modern Art*, edited by James Leggio (Routledge: New York, 2002), 129-162.
- Douglas Kahn, *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts* (Cambridge, MA: MIT Press, 1999), 45-55.

6: מונדריאן וג'אז

- Brown David, *Noise Orders: Jazz, Improvisation, and Architecture*, "Compositional Imperatives: Mondrian and Boogie-Woogie" (MN: University of Minnesota Press, 2006), 1-32.

7: מוסיקה קונקרטיית ואובייקטים פלסטיים

- Minard Robin, "Musique Concrète and its importance to the Visual Arts," *Resonanzen/Resonances: Aspekte der Klangkunst/ Aspects of Sound Art*, edited by Bernd Schulz (Heidelberg: Kehrer, 2002) 44-48.

- Cage John, "Composition as Process," *Silence: Lectures and Writings by John Cage* (Hanover: Wesleyan University Press, 1939) 18-34.
- Daniels Dieter and Inke Arns eds., *Sounds Like Silence* (Dortmund: Hartware MedienKunstVerein, 2013).

9: פלוקסוס

- Liz Kotz, "Post-Cagean Aesthetics and the Event Score," *October*, 95 (2001), 55-89.
- Aquin Stéphane ed., *Warhol Live: Music and Dance in Andy Warhol's Work* (Montreal: Montreal Museum of Fine Arts, Prestel, 2008), exh. cat.

11: שנות השישים בארצות הברית

- Reich Steve, "Music as a Gradual Process," *Writings on Music: 1965-2000* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 34-36.
- Lewitt Sol, "Paragraphs on Conceptual Art," *Artforum*, 5:10 (June 1967), 79-83.

12: אמנות סאונד היום

קריאה מומלצת:

Attali Jacques, *Noise: The Political Economy of Music*, translated by Brian Massumi (MN: University of Minnesota Press, 1985).

Bijsterveld Karin, *Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century* (Cambridge, MA: MIT Press, 2008).

Chion Michael, *Audio-Vision: Sound on Screen*, edited and translated by Claudia Gorbman (NY: Columbia University Press, 1994).

Demers Joanna, *Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Dyson Frances, *Sounding New Media: Immersion and Embodiment in the Arts and Culture* (Berkeley: University of California Press, 2009).

Goodman Steve, *Sonic Warfare: Sound Effect, and the Ecology of Fear* (Cambridge, MA: MIT Press, 2010)

Hainge Greg, *Noise Matters: Towards an Ontology of Noise* (NY: Bloomsbury, 2013).

Hegarty Paul, *Noise/Music: A History* (NY and London: Continuum Press, 2009).

LaBelle Branon, *Background Noise: Perspectives on Sound Art* (NY: Continuum International, 2006).

LaBelle Branon, *Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life* (NY: Continuum International Publishing Group, 2010).

McLuhan Marshall, *Media Research: Technology, Art, Communication*, edited by Michel A. Moos (Amsterdam: OPA, 1997).

Miller Paul D. et al eds., *Sound Unbound: Sampling Digital Music* (Cambridge, MA: MIT Press, 2008).

Nyman Michael, *Experimental Music: Cage and Beyond* (NY: Cambridge University Press, 1974).

Rainer Cosima et al., *See the Sound: Promises in Sound and Vision* (Linz: Lentos: Kunstmuseum, 2009). Exh. cat.

Rodgers Tara, *Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound* (Durham and London: Duke University Press, 2010).

Ross Alex, *The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century* (NY: Picador, 2007).

Sterne Jonathan, *MP3: The Meaning of a Format* (Durham and London: Duke University Press, 2012).

Sterne Jonathan, *The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction* (Durham and London: Duke University Press, 2003).

Trummer Thomas ed., *Voice and Void* (Ridgefield, Conn: Aldrich Contemporary Art Museum, 2007).