

גופים טכנולוגיים: ייצוג מדעי וייצור אמנות

Technological Bodies

0821-5586-01

סמינר מ"א, 4 ש"ס

ד"ר עדי לוריא חיון

שעות קבלה יקבעו בתיאום מראש

adilouria@post.tau.ac.il

לפריצות דרך טכנולוגיות השפעה מכרעת על הדרך בה אנו תופסים את העולם ופועלים בו. קורס מתקדם זה יתמקד ביחסים שבין אמנות, טכנולוגיה ומדע בעידן המודרני מסוף המאה ה-18 ועד היום. נעסוק בטכנולוגיות של ראיית מיקרו ומקרו והשפעתה על מרחבי הייצוג באמנות המאות השמונה עשרה והתשע-עשרה; טקסונומיה דרוויניסטית ותרבות חזותית בהתחלף המאה; תורת היחסות והשפעתה על תנועות האוונגרד באירופה; מחקר הזואולוגיה וביטוייו בסוריאליזם; טכנולוגיות דיגיטציה וכינון המיצג; ביולוגיה מולקולרית ואמנות שנות השמונים; וכינון גופי הסייבורג ההיברדים. הקורס יעקב אחר הדרישה המדעית המבוססת על ניסויים ממשיים ועל תגליות מפתח בעידן המודרני והשפעתם על האמנות ועל הגישות ההיסטוריוגרפיות. אנו נבחן את הקשר בין ההנחה כי ידע מדעי מבוסס בפרקטיקות אמפיריות ובין יכולתה של האמנות להציג את הקדמה המדעית בפעולה. הקורס יעניק לתלמידיו מקורות ספרותיים וויזואלים אשר יתמכו בפיתוח כלים ביקורתיים המשוכללים על ידי ההיסטוריוגרפיות של חברות עתירות טכנולוגיות.

Technological breakthroughs have an immense authority and influence on the way we perceive and operate in the world. This advanced course will focus on the relations between art, technology and science, in the modern era. Stemming from the end of the 18th-Century we will follow the influence of methodological taxonomy on artistic production and written historiographies. We will explore the evolution of macro- and micro- optics in tandem with architectures of astronomy; Darwinian botany and visual culture during the fin-de-siècle; Poincaré's relativity and cubism; Zoology and surrealism; Contemporary IT digitations exhibited in performance art; Foucault's forces of Biopolitics and HIV art of the 1980s; and Donna Haraway's invasion of cyborgs into present day productions. This course seeks to bring together different approaches art-historiography and to provide a lively and challenging analysis of art and science. Emphasizing that science is best understood through its practice, the arts provide a plethora of scientific advancement exposed in action; a place where inventions and discoveries become apparent. Students will be provided with visual and literary sources, which will support development of critical means rendered by the histories of our hi-tech societies.

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס והשתתפות פעילה בשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: השתתפות פעילה בשיעורים (10%); פרזנטציות (30%); פרוספקטוס (10%);
חיבור מסכם (60%).

1. מבוא: מאריסטו לניוטון

2. מדע וייסוד קטיגוריות מידע במאה ה-17

Dilthey Wilhelm, "Introduction to the Human Sciences," and Editor's Introduction," in *W. Dilthey: Selected Writings*, H. P. Rickman ed. (Cambridge University Press, 1976), 157-167.

Karin Leonhard, "Shell Collecting. On 17th-Century Conchology, Curiosity Cabinets and Still Life Painting," *Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts*, ed. Karl A.E. Emenkel and Paul J. Smith (Leiden: 2007), 177-214.

Lorraine Daston and Katharine Park, "Wonders of Art, Wonders of Nature/ Art and Nature Opposed," *Wonders and the Order of Nature* (New York: Zone Books; Cambridge, Mass: MIT Press, 1998), 255-276.

David Freedberg, *The Eye of the Lynx: Galileo, his Friends and the Beginning of Natural History* (2002).

3. טכנולוגיה וארכיטקטורה במאה ה-19

Emil Kaufmann, "Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu," *Transactions of the American Philosophical Society*, 42:3 (1952), 431-564.

Kaufmann, Emil, *Architecture in the Age of Reason: Baroque and Postbaroque in England, Italy, and France* (New York: 1955), 121-180.

Helen Rosenau, *Boullée and Visionary Architecture* (London, 1976).

Ian Hacking, "What is Scientific Realism?" in *Representing and Intervening* (Cambridge University Press, 1983), 3-15.

4. השפעתו של דארווין: בוטניקה, גינקולוגיה ואמנות ויזואלית

Alison Syme, *A Touch of Blossom: John Singer Sargent and the Queer Flora of Fin-de-Siècle Art* (Pennsylvania, 2010),

Edwin Ostergaard, "Darwin and Wagner: Evolution and Aesthetic Appreciation," *The Journal of Aesthetic Education*, 45:2 (Summer 2011), 83-108.

Caroline Jones, "Artist/System," in Dutta, *A Second Modernism*.

Roger Caillois, "Mimicry and Legendary Psychasthenia," *October*, 31 (Winter, 1984), 16-32.

5. חומר ממשי: הנרי ברגסון, הנרי פואנקרה והאוונגרד האירופי

Mark Antliff, *Inventing Bergson* (Princeton, 1992).

Olma Sebastian, "Physical Bergsonism and the Worldliness of Time, Theory," *Culture and Society*, 22:6, 123-137.

Joyce Cheng, "Mask, Mimicry, Metamorphosis: Roger Caillois, Walter Benjamin and Surrealism in the 1930s," *Modernism/modernity*, 16:1 (January, 2009), 61-86.

6. הנדסת המהפיכה: אמנות סובייטית וחינוך אמריקאי

Victor Margolin, "Inventing the Artist-Constructor: Rodchenko," *The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946* (Chicago, 1998), 81-122.

Jean-Louis Cohen and Christina Lodder, *Building the Revolution: Soviet Art and Architecture, 1915-1935* (exh. cat. London: 2011).

Paul E. Bolin, "The Massachusetts Drawing Act of 1870: Industrial Mandate or Democratic Maneuver?" in Soucy Donald and Mary Ann Stankiewicz eds., *Framing the Past: Essays on Art Education* (Reston, Virginia: Natural Art Education Association, 1990), 58-68.

7. ייצור מין: המכונות של מרסל דושאן ופרנסיס פיקביה

Caroline A. Jones, "The Sex of the Machine: Mechanomorphic Art, New Women and Francis Picabia's Neurasthenic Cure," *Picturing Science, Producing Art*, eds., Caroline A. Jones and Peter Galison (Routledge: 1998), 145-180.

Amelia Jones, *Self/Image: Technology, Representation, and the Contemporary Subject* (Routledge: 2006).

Molly Nesbit, "Language of Industry," in Thierry de Duve ed., *The Definitely Unfinished Marcel Duchamp* (MIT Press, 1991), 350-394.

Gavin Parkinson, *Surrealism, Art and Modern Science: Relativity, Quantum Mechanics, Epistemology* (New Haven: 2008), 89-116.

8. פרפורמנס דיגטלי: מטכנולוגיה פוטוריסטית לפרפורמנס

Steve Dixon, *Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, (MA: The MIT Press, 2007), 35-87.

Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (Toronto: 1962).

Mark B. N. Hansen. *Bodies in Code: Interfaces with New Media* (Routledge: 2006).

9. נוירואסתטיקה

John Onions, "NeuroArtHistory: First Principles," *Journal of Neuroaesthetics* (Warren Neidlich ed.), 2005.

Barbara Maria Stafford, "Form as Figuring it Out: Toward a Cognitive Theory of Images," in *Echo Objects: The Cognitive Work of Images* (Chicago: 2007), 9-43, 75-104.

10. הכוחות הביופוליטיים

Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*, trans. Graham Burchell (New York: 2008), 185-214.

Mark A. Cheetham, *Abstract Art Against Autonomy: Infection, Resistance, and Cure since the 60s* (Cambridge: 2006), 105-116.

11. אנרגיה, אדם, סביבה: הרדה דיסטופית

Diehl C., "Manufactured Landscapes: the Photographs of Edward Burtynsky," *Art in America*, 94:2, 118-123.

Craig Campbell, "Residual Landscapes and the Everyday: An Interview With Edward Burtynsky," *Space and Culture*, 11:1, 39-50.

Caroline Tisdall, "Beuys in America, or The Energy Plan for the Western Man," *Energy Plan for the Western Man: Joseph Beuys in America : Writings by and Interviews With the Artist*, ed. Carin Kuoni (New York: 1990), 7- 18.

12. סייבורגים ותצורות אקולוגיות

Donna Haraway, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century," *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature* (New York; Routledge, 1991), 149-181.

Jacqueline Stevens, "Biotech Patronage and the Making of Homo DNA," in *Tactical Biopolitics* (Cambridge, Mass: MIT Press, 2008), 43-61.

13. פרזנטציות

קריאה מומלצת:

DeWitt Richard. *Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science* (Wiley-Blackwell, 2010)

Jones Caroline A., *Sensoriolum: Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art* (MA: The MIT Press, 2006)

Klanten R. et al eds., *A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences* (Die Gestalten Verlag, 2011)

Francastel Pierre. *Art and Technology in the 19th and 20th Centuries* (Zone Books, 2000)

Stiegler,

Rutsky, R.L., *High Techné: Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman* (MN: University of Minnesota Press, 1999)

Kuhn Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions* (University of Chicago Press, 1996)

Latour Bruno, *How to Follow Scientists and Engineers Through Society* (Harvard University Press, 1988)

Latour Bruno, *We Have Never Been Modern* (Harvard University Press, 1993)

Vargish, Thomas, *Inside Modernism: relativity theory, cubism, narrative*,
Robarts: BH301 .M54 V37 1999X

Gavin, Parkinson, *Surrealism, Art, and Modern Science: Relativity, Quantum Mechanics, Epistemology*, Yale, 2008.

Benjamin, Walter, "The work of art in the age of Technological Reproducibility," *The work of art in the age of Technological Reproducibility and other writings on Media*, Boston, 2008.

Bargaglia, Anton, Giulio, "Futurist Photodynamism," *Modernism/Modernity*, vol. 15 (April 2008), pp. 363-379.

Tisdall Caroline, "Beuys in America, or The Energy Plan for the Western Man," *Energy Plan for the Western Man: Joseph Beuys in America* (Carin Kuoni ed.), New York, 1990, pp. 7-15.

Chave, Anna C., "Minimalism and the Rhetoric of Power," *Arts Magazine* (Jan. 1990), pp. 44-63.

Faye Ran, *A history of installation and the development of new art forms : technology and the hermeneutics of time and space in modern and postmodern art from cubism to installation* (New York: Peter Lang, 2009).

Wyndham Lewis, *Time and Western Man* (1927), ed. P Edwards (Santa Rosa: Black Sparrow Press, 1993).

Peter Salter, *Entangled: Technology and the Transformation of Performance*, (MA: The MIT Press, 2010).