

"על הרוחני באמנות": קנדינסקי ו"הפרש הכחול"

"On the Spiritual in Art": Kandinsky and "The Blue Rider"

0821-6675-01

תשע"ה

שיעור בחירה, 2 ש"ס

שם המרצה: דר' איגור ארונוב

טלפון: 0524642470

שעות קבלה: לפי תאום

טלפוני מראש

דואר אלקטרוני: aronovig@012.net.il

תיאור הקורס

הקורס עוסק בסוגיות ה"רוחניות" כפי שהתבטאו ביצירות ובתיאוריות של קנדינסקי (Kandinsky) ואמנים ואמניות אחרים, כגון מארק (Marc), מאקה (Macke), קליי (Klee), יוולנסקי (Jawlensky), מונטר (Munter), וורבקינה (Werefkin) שפעלו בקבוצת "הפרש הכחול" בגרמניה בראשית המאה ה-20. נדון בחיפוש הרוחניים של אמני הקבוצה בקונטקסטים אסתטיים, פסיכולוגיים, חברתיים ופוליטיים של התקופה.

The course deals with the issues of spirituality as expressed in the art works and theories of Kandinsky, and the artists, such as Marc, Macke, Klee, Jawlensky, Munter, and Werefkin who participated in "The Blue Rider" society in Germany in the early 20th century. We will discuss the spiritual quests of these artists in aesthetic, psychological, social and political contexts of the period.

דרישות הקורס

עבודת בית

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודת בית

1. מבוא. סוגיית ה"רוחניות" בתרבות המערב בסוף המאה ה-19

- Nietzsche, F. *The Birth of Tragedy and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 13-113.
- Dorra, H. *Symbolist Art Theories: A Critical Anthology*. Berkeley: University of California Press, 1994: 1-8, 17-21, 95-98, 261-270.
- Pippin, R.B. "What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel)". *Critical Inquiry*, vol. 29, No. 1 (Autumn 2002): 1-24.

2. הסימבוליזם הפיגורטיבי של קנדינסקי

- Weiss, P. "Kandinsky and the Symbolist Heritage". *Art Journal*, vol. 45, no. 2 (1985): 137-145
- Aronov, I. *Kandinsky's Quest: a Study in the Artist's Personal Symbolism, 1866-1907*. New York: P. Lang, 2006: 93-153

3-4. הפשטה: פרקטיקה ותיאוריה

- Kandinsky, W. *On the Spiritual in Art*. New York: The S. Guggenheim Foundation, 1946: 15-38
- Kandinsky, W. "On the Problem of Form". In Herschel, B.Ch. *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*. Berkeley: University of California Press, 1970: 155-170
- Henry, M. *Seeing the Invisible*. London & New York: Continuum, 2009: 5-26.

5. רוחניות ותיאוסופיה

- Ringbom, S. "Art in 'The Epoch of the Great Spiritual': Occult Elements in the Early Theory of Abstract". *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, vol. 29 (1966): 386-418

6. "הצליל הפנימי": מיסטיקה של צבע ומוזיקה

- Kandinsky, W. *On the Spiritual in Art*. New York: The S. Guggenheim Foundation, 1946: 39-90.
- Myers, B.S. "Alexei von Jawlensky". *College Art Journal*, vol. 16, no. 3 (Spring, 1957): 212-217.
- Covach, J. "The Sources of Schoenberg's 'Aesthetic Theology'". *19th-Century Music*, vol. 19, no. 3 (1996): 252-262.

7-8. הפשטה: חזרה ל"ראשוניות"

- Kandinsky, W. and Marc, F., eds. *The Blaue Reiter Almanac*. New York: Viking Press, 1974: 5-13.
- Fineberg, J. *The Innocent Eye: Children's Art and the Modern Artist*. Princeton: Princeton University Press, 1997: 46-81.
- Foster, H. "Blinded Insights: On the Modernist Reception of the Art of the Mentally Ill". *October*, vol. 97 (2001): 3-30.

9. הפשטה וטבע

- Railing, P. and Wallis, C. "An Imaginary Trialogue on the Nature of Nature with Klee, Kupka, and Henri Bergson". *Structurist*, no. 47/48 (2007/2008): 73-79.
- Marc, F. "How Does a Horse See tile World?". In Herschel, B.Ch. *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*. Berkeley: University of California Press, 1970: 178-179.

10. הפשטה ו"אנרכיזם אסתטי"

- Washton Long, R.-C. "Occultism, Anarchism, and Abstraction: Kandinsky's Art of the Future". *Art Journal*, vol. 46, no. 1 (1987): 38-45.

11-12. הפשטה ומיתוס

- Washton Long, R.-C. "Kandinsky's Vision of Utopia as a Garden of Love". *Art Journal*, vol. 43, no. 1 (1983): 50-60.
- Heller, R. "Kandinsky and Traditions Apocalyptic". *Art Journal*, vol. 43, no. 1 (1983): 19-26.
- Washton Long, R.-C. "Kandinsky's Abstract Style: The Veiling of Apocalyptic Folk Imagery". *Art Journal*, vol. 34, no. 3 (1975): 217-228.
- Levine, F.S. "The Iconography of Franz Marc's Fate of the Animals". *The Art Bulletin*, vol. 58, no. 2 (1976): 269-277

ביבליוגרפיה (רשות)

- Zweite, A. and Hoberg, A. *The Blue Rider in the Lenbachhaus*, Munich: Prestel, 1989
- Friedewald, B. *Paul Klee: Life and Work*. Munich: Prestel, 2011
- Guse, E.-G., et.al., eds. *Paul Klee: Dialogue with Nature*. Munich: Prestel, 1991
- Heller, R. *Gabriele Munter: the Years of Expressionism, 1903-1920*. Munich: Prestel, 1997