

קוביזם: פרגמנטציה וריבוי
Cubism and the Fragmentary Demand

0821-3745-01

סמסטר א', תשע"ד

ד"ר עדי לוריא-חיון

סמינריון לתואר ראשון

שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום מראש דרך דוא"ל

דואר אלקטרוני: adilouria1@gmail.com

תיאור הקורס:

קוביזם תכופות מתואר כסגנון המשפיע ביותר של המחצית הראשונה של המאה העשרים. קורס זה יתחקה אחר לידתו של הקוביזם על ידי ג'ורג' בראק ופבלו פיקאסו, והתפתחותו כקריאת תיגר על מוסכמות אמנותיות בנות זמנו. במהלך הקורס נסקור את הפצתו המהירה של הסגנון על ידי קבוצות אמנותיות שונות כגון "הקוביסטים של הסלון", הפוטוריזם, האורפיזם והדאדאיזם, ונראה כיצד ביטויים אמנותיים חדשים אלה ביקשו להגיב לתגליות מדעיות חדשות, לייצג את העולם המודרני, להביע רגשות לאומיים ועוד. הקורס יתמקד בהמצאת הקולאז' על ידי הקוביזם תוך הבנה ביקורתית של מושגים כגון פרגמנטציה, אמנות גבוהה ונמוכה, תרבות הצריכה, חיפצון, ועוד. למרות שהציור הקוביסטי לרוב נחשב פיגורטיבי, אנו נראה כיצד הקוביזם סלל את הדרך לאמנות המופשטת ויצירות רב-חושיות עשירות במדיומים.

Cubism is often described as the most influential style of the first half of the 20th century. This class will follow the birth of cubism at the hands of the "gallery cubists," George Braque and Pablo Picasso, and the development of this new style as a challenge to past artistic conventions. We will examine the quick dissemination of the style by different artistic groups, such as the "salon cubists," also known as Puteaux cubists, futurism, orphism etc.

These groups freely interpreted Picasso's and Braque's inventions and utilized the cubist language to convey a wide range of ideas from responding to new scientific discoveries, representing the modern world, or expressing national sentiments. We will concentrate on concepts of fragmentation and the invention of collage, and see how figurative painting paved the way to abstraction and multi-sensual events.

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס והשתתפות פעילה בשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: השתתפות פעילה בשיעורים (10%); פרספקטוס (10%); פרזנטציה (15%); חיבור מסכם (65%).

ספר קורס:

Mark Antliff, and Patricia Leighton, *Cubism and Culture* (London, New York: Thames and Hudson, 2001).

סדר השיעורים וקריאות שבועיות:

1: מבוא

Mark Antliff and Patricia Leighton, "Introduction," *Cubism and Culture*, 7-13.

2: פרימיטיביזם והעלמות מאביניון

Mark Antliff and Patricia Leighton, "Chapter 1: European Primitives," *Cubism and Culture*, 24-63.

3: סזאניזם ופוטו-קוביזם

Joel Isaacson, "Constable, Duranty, Mallarmé, Impressionism, Plein Air, and Forgetting," *Art Bulletin*, LXXVI: 3 (September 1994), 427-450.

4: פיקאסו ובראק: קוביזם אנליטי

Neil Cox, "The Word as Such: Cubism and Language 1910-12," *Cubism* (London, New York: Phaidon), 227-258.

5: הקוביסטים של הסלון: הסקנדל בסלון העצמאים (1911), הסלון של חתר הזהב

Mark Antliff and Patricia Leighton, "Chapter 2: Philosophies of Space and Time," *Cubism and Culture*, 64-110.

Mark Antliff and Patricia Leighton, "Chapter 4: Gender Codes," *Cubism and Culture*, 136-158.

6: פוטוריזם רוסי ואיטלקי

Didier Ottinger, "Cubism +Futurism=Cubofuturism," *Futurism* (Paris: Éditions du Centre Pompidou; Milan: 5 Continents, 2009), 20-41.

7: פיוריזם, קוביזם והולדת ההפשטה הגיאומטרית: מלביץ' וסופרמטיזם, מונדריאן ודה-סטיל

Mark Antliff and Patricia Leighton, "Chapter 3: Political Uses of the Past," and "Cubism at War," *Cubism and Culture*, 111-135, 197-214.

Hans Janssen and Joop M. Joosten, "Chapter 8: 1912-1914: I felt that only the Cubists had discovered the right Path; and, for a time, I was Much Influenced by them," *Mondrian, 1892-1914: The Path to Abstraction* (Zwolle : Waanders ; Fort Worth : Kimbell Art Museum, 2002), 182-197.

8: אויבי הקוביזם: דאדא וסוריאליזם

David Hopkins, "Chapter 3: Passages," Dawn Ades, Neil Cox and David Hopkins, *Marcel Duchamp* (London, New York: Thames and Hudson), 42-65.

10: גרינברג וחזנברג: בין ציור ופעולה

Norman L. Kleeblatt ed., *Action/Abstraction: Pollock, de Kooning, and American Art, 1940-1976* (New Haven: Yale University Press, 2008).

9: נאו-דאדא ופולוקסוס

Susan Hapgood, "Neo-Dada," *Neo-Dada: Redefining Art, 1958-1962* (NY: The American Federation of Art), 11-66.

Malone Meredith, *Chance Aesthetics* (Washington: Mildred Lane Kemper Art Museum, Washington University of St. Louis, 2009).

Deleuze Gilles and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, translated by Brian Massumi (London: Continuum, 2004), 18-25.

11: רוברט ראושנברג: פרגמנטציה ופרפורמנס

Leo Steinberg, "Reflections of the State of Criticism," *Robert Rauschenberg*, edited by Branden W. Joseph (Cambridge, MA: The MIT Press, 2002), 7-38.

RoseLee Goldberg, "Living Art c.1933 to the 1970s," *Performance Art: From Futurism to the Present* (NY: Thames and Hudson, 2006), 121-151.

אומברטו אקו, "על ארמאן, " ארמאן: רטרוספקטיבה, עורכת דורית יפעת (תל-אביב: מוזיאון תל-אביב
לאמנות), 13-18.

12: מיצבים וניו-מדיה

13: פרזנטציות

קריאה מומלצת

Antliff M, and Leighton, P. *A Cubism Reader: Documents and Criticism, 1906-1914* (Chicago: Chicago University Press, 2008).

Buchloh, Benjamin, "Figures of Authority, Ciphers of Regression," *October* 16 (Spring 1981), 39-68.

Brooke, Peter, *Albert Gleizes: For and Against the Twentieth Century* (New Haven, CT : Yale University Press, 2001).

Cottingham, David, *Cubism in the Shadow of War: The Avant-Garde and Politics in Paris 1905-1914* (New Haven, Conn.: Yale University Press, c1998).

Dietrich Dorothea, *The Collages of Kurt Schwitters: Tradition and Innovation* (Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1993).

Green, Christopher et. all., *Juan Gris* (London: Whitechapel Art Gallery; New Haven: Yale University Press, 1992).

Green Christopher, *Art in France, 1900-1940* (New Haven, CT: Yale University Press, 2000).

Green, Christopher, *Cubism and Its Enemies: Modern Movement and Reaction in French Art 1916-1928* (New Haven: Yale University Press, 1987).

Green, Christopher, *Léger and the Avant-Garde* (New Haven: Yale University Press, 1976).

Henderson, Linda Dalrymple, *The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983).

Lanchner, Carolyn et. all, *Fernand Léger* (New York: Museum of Modern Art: Distributed by Harry N. Abrams, 1998).

Leighton, Patricia Dee, *Re-ordering the universe: Picasso and Anarchism, 1897-1914* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989).

Poggi, Christine, *In Defiance of Painting: Cubism, Futurism, and the Invention of Collage* (New Haven: Yale University Press, 1992).

Reff, Theodore, *Cézanne: The Late Works* (New York: Museum of Modern Art; Boston: Distributed by New York Graphic Society, c1977).

Rubin, William, *Primitivism in Twentieth Century Art: Affinity with the Tribal and the Modern* (New York, MOMA, 1984).

Rubin, William. *Picasso and Braque: A Symposium* (New York: Museum of Modern Art: Distributed by H.N. Abrams, c1992).

Rubin, William. *Picasso and Braque: Pioneering Cubism* (Museum of Modern Art: New York, 1989).

Shiff, Richard, *Cézanne and the End of Impressionism: A Study of the Theory, Technique, and Critical Evaluation of Modern Art* (Chicago: University of Chicago Press, 1984).

Silver, Kenneth E. *Esprit de Corps: The Art of Parisian Avant-Garde and the First World War, 1914-1940* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989).

Steinberg, Leo, "Philosophical Brothel," *October* 44, Spring 1988, 17-74.

Steinberg, Leo. "Resisting Cézanne: Picasso's Three Women," *Art in America* 66 (November 1978): 114-33.

Varnedoe, Kirk and Adam Gopnik, *High & Low: Modern Art & Popular Culture* (New York: The Museum of Modern Art; Distributed by Harry N. Abrams, Inc., 1990).

Weiss, Jeffrey, *The popular Culture of Modern Art: Picasso, Duchamp, and Avant-Gardism* (New Haven and London: Yale University Press, 1994).

Weiss, Jeffrey and Valerie J. Fletcher, Kathryn A. Tuma, *Picasso: The Cubist Portraits of Fernande Olivier* (Washington [D.C.]: National Gallery of Art; Princeton, N.J.; Oxford : Princeton University Press, 2003).