

מגדר ויחסים בין קבוצות חברתיות:

אמנות בארה"ב באמצע המאה העשרים

Gender and power relations between social groups:

American art in mid 20th Century

0821-6789-01

תשע"ה, 2 ש"ס

שם המרצה: ד"ר טל דקל

טלפון: 054-4878830 **דוא"ל:** tdekel@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל.

תיאור הקורס

הקורס יתמקד בפועלן של אמניות אמריקניות משנות השבעים של המאה העשרים ויתעכב על חשיבות התנועה הפמיניסטית באמנות ותרומתה התרבותית, הסגנונית והחברתית לכל סוגי הזרמים באמנות המודרנית והפוסט מודרנית.

לאורך השיעורים נמחיש את האווירה ואת הלך הרוח הפוליטיים והציבוריים באמריקה בתקופה תוססת במיוחד במאה העשרים – תקופה של מהפכות חברתיות כגון תנועת השוויון לאפרו-אמריקניים, תנועות ההתנגדות למלחמה בווייטנאם, תנועות לזכויות מיעוטים כגון הילידים-האינדיאנים וההומוסקסואלים, ומהפכת "השחרור המיני" – כל זאת מהפריזמה של ההגות שהניבה התנועה לשחרור האישה (The Woman's Liberation Movement) ומזרם האמנות הפמיניסטית שצמחה לצידה. מונחים כגון "הקול" (Voice) ו"המבט" (Gaze) – מהמרכזיים בשיח הביקורת הפמיניסטית – ישמשו כלי ניתוח בדיוננו. במהלך הקורס נציג אמניות בולטות כגון ג'ודי שיקגו, אנה מנדיאטה, מרתה רוסלר ומרי קלי, ונכיר את והסגנונות השונים שבהם יצרו האמניות השונות, ואף נתודע למקורות תיאורטיים שעליהם התבססו האמניות ביצירתן. לקראת סוף הקורס נבחן את פועלן של האמניות האמריקניות משנות השמונים והתשעים – ממשיכות דרכן של האמניות החלוציות שפעלו בעשור הקודם, ביניהן ברברה קרוגר, ג'ני הולצר, לורנה סימפסון וקארה וואקר. אל הדיונים באמנות נוסף קריאה משותפת בתיאוריות משל הוגות בולטות של התקופה כמו סימון דה בובואר, לוס אירגריי ולורה מולבי.

During the course we will conduct a critical survey of the feminist art produced by women artists during the 1970s in the United States. We will stress the importance and contribution of this art movement to both modern as well as postmodern art.

The political and cultural climate of the late 1960s – social revolutions such as the African-American and Gay struggle for equal rights; the Hippie movement and the Anti-War movement - gave rise to the *Women's Liberation Movement* and to the Feminist art movement. During the lessons we will introduce prominent artists of that movement, such as Judy Chicago, Ana Mendieta, and Martha Rosler. We will be acquainted with the various mediums and contents of their art, and will introduce theoretical sources from which they were influenced. Several notions, central to the feminist critical discourse, such as *The Gaze* and *The Voice* will be used.

Towards the end of the course we will survey some of the American women artists of the next generation of feminist art, among them Barbara Kruger, Jenny Holzer, Lorna Simpson and Kara Walker.

דרישות הקורס

נוכחות חובה בכל השיעורים

קריאת חובה: ראו רשימה

קריאה נוספת: יתכן ובמהלך השיעורים יופנו הסטודנטים למאמרים או פרקים נוספים

ציון סופי: בסיום הקורס תינתן עבודת בית

מרכיבי הציון הסופי

עבודת בית: 100%

תכנית הוראה (ניתן לשינוי)

1) שיעור מבוא: רקע היסטורי, פוליטי, כלכלי וצבאי לתקופה (סוף שנות השישים בארצות הברית).

קריאה מומלצת לשיעור:

Ward, B., "Introduction", *The 1960s: A Documentary Reader*, New York: Wiley Blackwell, 2009, pp. 7-18.

2) עקרונות התנועה הפמיניסטית-הפוליטית והתנועה הפמיניסטית בתחום האמנות.

קריאה מומלצת לשיעור:

Thornham, S., "Second Wave Feminism", *Feminism and Postfeminism* (ed. Sarah Gamble): London and New York: Routledge, 2001, pp. 29-42.

Solomon-Godeau, A., "The Woman Who Never Was: Self-Representation, Photography, and First-Wave Feminist Art", *Wack! Art and the Feminist Revolution*, Cambridge, Mass. And London: MIT Press, 2007, pp. 336-345.

3) אמנות המיצג של אמניות העוסקות במגדר (קרולי שנימן, ננסי יודלמן, חנה וילקה).

קריאה מומלצת לשיעור:

Stiles, K., "At Last! A Great Woman Artist: Writing about Carolee Schneemann's Epistolary Practice", *Singular Women – Writing the Artist* (eds. K. Fredreckson and S. E. Webb), Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2003, pp. 213-237.

4) משבר הייצוג – ג'ון ברגר, לורה מולבי, לוס איריגראי.

קריאה מומלצת לשיעור:

Berger, J., "Ways of Seeing", *The Feminism and Visual Culture Reader* (ed. A. Jones), London and New York: Routledge, 2003, pp. 37-39.

Mulvey, L., "Visual Pleasure and Narrative Cinema", *The Feminism and Visual Culture Reader* (ed. A. Jones), London and New York: Routledge, 2003, pp. 44-52.

5) "החוויה הנשית" וסוגיית האסנציאליזם (ג'ודי שיקגו, אליס ניל).

קריאה מומלצת לשיעור:

Fuss, D., "The 'Risk' of Essence", *Essentially Speaking – Feminism, Nature & Difference*, New York and London: Routledge, 1989, pp. 1- 21.

6) אמנות "האלות הגדולות" (אנה מנדיאטה, סינתיה מיילמן, מרי בת' אדלסון).

קריאה מומלצת לשיעור:

Gadon, E. W., "Reclaiming her Sacred Iconography: The Artists as Prophet", *The Once and the Future Goddess*, New York: Harper San Francisco, 1989, pp. 309-339.

7) אמנות "הדגם והעיטור" (מרים שפירו, ולרי ג'ודון, ג'וייס קוזלוף).

קריאה מומלצת לשיעור:

Broude, N., "The Pattern and Decoration Movement", *The Power of Feminist Art – The American Movement of the 1970s, History and Impact* (eds. N. Broude and M. Garrard), New York: Harry Abrams, 1994, pp. 208-225.

8) אמנות מחאה פמיניסטית מהי? (ננסי ספרו, מרתה רוסלר, לסלי ליבוביץ').

קריאה מומלצת לשיעור:

דקל, ט. "אמנות מחאה", (מ)מוגדרות – אמנות והגות פמיניסטית, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2011, עמ' 90-101.

9) אמנות מחאה אפרו-אמריקאית (בטי סאר, הווארדינה פינדל, פיית' רינגולד).

קריאה מומלצת לשיעור:

Lopez, Y. M. and Roth, M., "Social Protest: Racism and Sexism", *The Power of Feminist Art – The American Movement of the 1970s, History and Impact* (eds. N. Broude and M. Garrard), New York: Harry Abrams, 1994, pp. 140-157.

10) אמנות שיתופית-קהילתית (ג'ודי שיקגו – הסעודה החגיגית).

קריאה מומלצת לשיעור:

Jones, A., "The 'Sexual Politics' of *The Dinner Party*: A critical Context", *Sexual Politics – Judy Chicago's Dinner Party in Feminist Art History* (ed. A. Jones), Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1996, pp. 82-118.

11) אמנות וידיאו (מרתה רוסלר, ננסי אנג'לו, קאנדס קומפטון).

קריאה מומלצת לשיעור:

Hanley, J., "The First Generation: Women and Video, 1970-1975", *The First Generation: Women and Video, 1970-1975* (ed. J. Hanley), New York: Independent Curators Incorporated, 1993, pp. 8-17.

12) הדור השני לאמנות פמיניסטית – השינוי הפרדיגמטי: נערות הגורילה.

קריאה מומלצת לשיעור:

Lippard, L., "Guerrilla Girls", *The Pink Glass Swan – Selected Feminist Essays on Art*, New York: The New Press, 1995, pp. 254-257.

13) המשך נושא: ברברה קרוגר, ג'ני הולצר, לורנה סימפסון וקארה וואקר.

קריאה מומלצת לשיעור:

Joselit, D., "Voices, Bodies and Spaces: The Art of Jenny Holzer", *Jenny Holzer* (eds. D., Joselit, J., Somon, R., Salecl), London and New York: Phaidon, 2001, pp. 40-77.

קריאת חובה

- Butler, C., *Wack! Art and the Feminist Revolution*, Cambridge, Mass. and London, 2007.
- Mulvey, L., Visual Pleasure and Narrative Cinema, *Visual and Other Pleasures – Language, Discourse, Society*, London, 1989.
- Nochlin, L., Why Have There Been No Great Women Artists? (1971), *Women, Art and Power and Other Essays*, London, 1989.
- Reckitt, H., Peggy Phelan (eds.), *Art and Feminism*, London, 2001.
- דקל, ט., (מ)מוגדרות – אמנות והגות פמיניסטית, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2011.

קריאת רשות

- Berger, J. Berger, J., "Ways of Seeing", *The Feminism and Visual Culture Reader* (ed. A. Jones), London and New York: Routledge, 2003.
- Betterton, R. Body Horror? Food (and sex and death) in Women's Art . *An Intimate Distance – Women, Artists and the Body*. London and New York, 1996.
- Boffin, T. and Fraser, J. (eds.), *Stolen Glances – Lesbian Take photographs*, London: Pandora, 1992.
- Broude, N., and Garrard, M. (eds.), *The Power of Feminist Art – The American Movement of the 1970's, History and Impact*, New York, 1994.
- Bryan-Wilson, Julia, *Art Workers – Radical Practice in the Vietnam War Era*, Los Angeles: University of California Press, 2011.
- Carson, F. and C. Pajaczkowska (eds.), *Feminist Visual Culture*, Edinburgh, 2000.
- Chernick M. and J. Klein (eds.) *The M Word: Real Mothers in Contemporary Art*, Bradford ONT, 2011.
- Chadwich, W. *Women, Art and Society*. London, 1990.
- Chicago, J. *Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist*. New York, 1993.
- Daly, M. *Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation*. Boston, 1973.

- Dekel, T. Sex, Race and Gender – Contemporary Women artists of Color, the Case of Kara Walker, *Atlantis*, vol. 31, no. 2, 2007.
- Dekel, T. From First-Wave to Third-Wave Feminist Art in Israel: A Quantum Leap, *Israel Studies*, vol. 16.1, 2011.
- Dekel, T. Feminist Art Hitting the Shores of Israel – Three Case Studies in Impossible Times, *Frontiers*, vol. 33, no. 2, 2012.
- Dinnerstein, D (1978). *The Rocking of the Cradle and the Ruling of the World*. London, 1987.
- Firestone, S. *The Dialectic of Sex*. New York, 1970.
- Fuss, D. *Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference*. New York and London, 1989.
- Gadon, E. W., "Reclaiming her Sacred Iconography: The Artists as Prophet", *The Once and the Future Goddess*, New York: Harper San Francisco, 1989.
- Hanley, J., "The First Generation: Women and Video, 1970-1975", *The First Generation: Women and Video, 1970-1975* (ed. J. Hanley), New York: Independent Curators Incorporated, 1993.
- Jones, A. (ed.), *Sexual Politics – Judy Chicago's Dinner Party in the Feminist Art History*, Berkeley, Los Angeles and London, 1996.
- Jones, A (ed.), *The Feminism and Visual Culture Reader*, New York, 2003.
- Joselit, D., "Voices, Bodies and Spaces: The Art of Jenny Holzer", *Jenny Holzer* (eds. D., Joselit, J., Somon, R., Salecl), London and New York: Phaidon, 2001.
- Kelly, M. *Imaging Desire*. Cambridge, Massachusetts and London, 1996.
- Kristeva, J. Women's Time. *The Kristeva Reader* (ed. Moi, Toril). New York, 1986.
- Kristeva, J. *Powers of Horror, an Essay on Abject*. New York, 1982.
- Lippard, L. "Guerrilla Girls", *The Pink Glass Swan – Selected Feminist Essays on Art*, New York: The New Press, 1995.
- Lopez, Y. M. and Roth, M., "Social Protest: Racism and Sexism", *The Power of Feminist Art – The American Movement of the 1970s, History and Impact* (eds. N. Broude and M. Garrard), New York: Harry Abrams, 1994.
- Millett, K. *Sexual Politics*. New York, 1970.
- Need, L. *The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality*. London and New York, 1992.
- Orenstein, G. *The Reflowering of the Goddess*. New York, 1990.
- Ortner, S. Is Female to Male as Nature is to Culture? *Women, Culture and Society* (eds. Zimbalist, Rosaldo M. & Lamphere, L.). Stanford California, 1974.
- Pollock, G., *Differencing the Canon – Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, London and New York, 1999.

- Reilly, M., and L. Nochlin (eds.), *Global Feminisms – New Directions in Contemporary Art* (exh. cat.), London and New York, 2007.
- Rich, A. *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution*. New York, 1979.
- Rich, A. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. *Signs*, vol.5., 1980.
- Rosen, R. & Brawer, C. *Making Their Mark – Women Artists Move into the Mainstream, 1970-85* (exh. Cat.). New York, 1989.
- Ruddick, S. Maternal Thinking. *Feminist studies*, vol. 6, no. 2 (Summer 1980).
- Sargent Wooster, A. The Way We Were. *The First Generation – Women and Video, 1970-75* (exh. Cat.) New York: independent Curators Incorporated, 1993.
- Shohat, E. (ed.), *Talking Visions – Multicultural Feminism in a Ttransnational Age*, Cambridge and London, 1998.
- Solomon-Godeau, A., "The Woman Who Never Was: Self-Representation, Photography, and First-Wave Feminist Art", *Wack! Art and the Feminist Revolution*, Cambridge, Mass. and London: MIT Press, 2007.
- Stein, J. & Wooster Sargent, A., *Making their Mark – Women Artists Move into the Mainstream, 1970-85* (exh. Cat.) (curator: Randy, Rosen). New York, 1989.
- Stiles, K., "At Last! A Great Woman Artist: Writing about Carolle Schneemann's Epistolary Practice", *Singular Women – Writing the Artist* (eds. K. Fredreckson and S. E. Webb), Berkley, Los Angeles and London: University of California Press, 2003.
- Thornham, S., "Second Wave Feminism", *Feminism and Postfeminism* (ed. Sarah Gamble): London and New York: Routledge, 2001.
- Ward, B., "Introduction", *The 1960s: A Documentary Reader*, New York: Wiley Blackwell, 2009.

- איריגארי, ל. (1977). *מין זה שאינו אחד* (תרגום: דניאלה ליבר). תל אביב, 2003.

- באום, ד. ועוד (עורכות), *ללמוד פמיניזם: מקראה*, תל אביב, 2006.

- הוקס, ב., *פמיניזם זה לכולם, פוליטיקה מכל הלב* (תרגום והקדמה: דלית באום). חיפה, 2002.

- נווה, א., *המאה האמריקאית*, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת ומשרד הביטחון, 2000.

- סיקסו, ה. (1975). *צחוקה של המדוזה. ללמוד פמיניזם: מקראה* (עורכות: דלית באום ועוד). תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006.

- פוגל-ביזאוי, ס., *דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם*, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2011.

- רגב, מ., *סוציולוגיה של התרבות*, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2011.

- רוזין, ט., *מה זה בכלל פמיניזם, ואיך קרה שאנחנו לא יודעות על זה כלום*. תל אביב, 2000.