

המחלקה לאמנויות

תקצירי קורסים - תואר ראשון

134-1-0064 – אמנות עתיקה וקלאסית

הקורס יסקור את תולדות האמנות החל מראשית היצירה האמנותית בתקופה הפרה-היסטורית, עבור לתרבויות המסופוטמית והפרעונית, וכלה באמנות היוונית והרומית. הסקירה תיערך באופן כרונולוגי תוך הדגשת היבטים נבחרים של התקופות השונות. יועלו נושאים דוגמת דת ואמונה, פולחן ומתחמי פולחן, ייצוגה של דמות האדם, אמנות קבורה ועוד. יושם דגש על אפיונים סגנוניים בולטים של התקופות השונות. מטרת הקורס להקנות יכולת התבוננות, ניתוח ושיוך סגנוני, וזיהוי כרונולוגי על-סמך מאפיינים ניכרים.

134-1-0230 – מקורות מיתולוגיים לתולדות האמנות

בקורס נעסוק ביסודות המיתולוגיים באמנות. נכיר את המסורות המיתוגרפיות, המקורות הספרותיים, וכלי העזר הביבליוגרפים. נדון במגוון נושאים: מיתוס הבריאה ובריאת האדם, באלים האולימפיים כמו: זאוס, הרה, אפולו, אפרודיטה ובגיבורים המיתולוגיים. נבחן מבחר דוגמאות מהאמנות הקלאסית ומאמנות הרנסאנס.

134-1-0171 – מבוא לאמנות עכשווית

מהי אמנות עכשווית? מה יחס האמנות לעכשווי? וכיצד מושג זה מוגדר בדיוק? כיצד כדאי לגשת למחקר וניתוח הנושא כהיסטוריונים של האמנות? קורס זה עוסק באמנות שנוצרה מסוף המאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21 ומשלב בין היסטוריה לתיאוריה. הקורס יתמקד באסתטיקה ובפוליטיקה דרך תימות מרכזיות המאפיינות אמנות עכשווית כאשר ביניהן תיעוד, ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, ביו-פוליטיקה והיחס לגוף, הדימוי הנע, גלובליזציה, המהפך החברתי והכלכלי של אמנות בימינו. הקורס יידון בשינויים ובמאפיינים החזותיים והקונספטואליים של אמנות עכשווית ואת הצורך בכלים, מדיומים ותיאוריות חדשות להבנת הקשר שבין אמנות, צופיה, יוצריה, מוסדותיה והמציאות בה היא נוצרת.

134-1-0210 – מושגי יסוד בתולדות האמנות

במסגרת הקורס נבחן מושגי יסוד מרכזיים בתולדות האמנות אשר להם משמעות משתנה במהלך ההיסטוריה או כאלה אשר מבטאים את דרכי המחקר המקובלים היום בעולם. נברר מה המשמעות של המושגים? קלאסיקה, אקדמיה, קונסורשיפ, איקונוגרפיה וכמובן מושגים נוספים ולעמוד על תולדות הדיסציפלינה של תולדות האמנות מאז המאה ה-18 ועד היום. נדון בהוגי דעות מרכזיים של העת החדשה המוקדמת ועד המאה העשרים.

134-1-0114 – מבוא לאמנות העת החדשה המוקדמת

סקירה זו מתמקדת בהתפתחות הציור, הפיסול והאדריכלות לאורך ארבע מאות שנה. תחילתה של הסקירה בהתפתחות אמנות הרנסאנס באיטליה; אנו נראה כיצד רעיונות מיוחדים אודות מרכזיותו של האדם ביקום התפתחו לאורך הדורות עד שהגיעו לשיאם בשתי מהפכות, הצרפתית והאמריקאית, לקראת סופה של המאה השמונה-עשרה.

134-1-0074 – מבוא לאמנות בימי הביניים

מטרתו של המבוא לאמנות בימי הביניים לחשוף את הסטודנט לאמנות המערב הנוצרי בין המאה הרביעית לספירה למאה הארבעה עשרה לספירה. הקורס יתמקד ביסודות הקלאסיים של האמנות הנוצרית, ובהבחנות בין האמנות הביזנטית לאמנות המערבית, ויסקור את היצירות המרכזיות בכל תקופה ותקופה במהלך אלף השנים.

134-1-0094 – מבוא לאמנות מודרנית

קורס זה עוסק בסוגיות מרכזיות באמנות מתחילת המאה התשע-עשרה ועד ימינו. נעמוד על נקודות מפנה מרכזיות באמנות כגון ההשתחררות מנושאים מסורתיים וחשיבותן של התמורות שחלו ביחס לנושאים כגון נוף ודמות האדם. נדון בסוגיות סוציו-היסטוריות והשפעתן המכרעת על האמנות, כגון מהפכות בשיטות ממשל, המהפכה התעשייתית ושינויי המעמדות שנגזרו ממנה. בהיבטי המאה העשרים והעשרים ואחת, נדון בהתפתחות האמנות המופשטת וכניסתן של מדיות חדשות לאמנות, ונבחן את התגובות האמנותיות והביקורתיות אליהן, תוך בחינת החשיבה החדשה על אופני הייצוג ותכנון.

134-1-0240 – סקירת האמנות בישראל

קורס זה מקנה לסטודנט/ית תשתית להיכרות עם האמנות המקומית ומבעדה, התוודעות לסוגיות יסוד בתרבות ובחברה הישראלית. במהלכו נבחן שאלות של זהות בהגדרת האמנות שצמחה בישראל במאה ועשרים השנים האחרונות. נקוב אחר שורשיה באידיאולוגיה הציונית, דרך התנערותה ממיתוסים מכוננים ועד גיבוש תכנים חדשים וריבוי זוויות מבט. שאלות מרכזיות שיידונו: מהי 'אמנות ישראלית' ומה מספרת לנו התפתחותה? האם אמנות מקומית שצומחת במדינת מהגרים חדשה ונטולת מסורת חזותית יכולה לפתח סממנים ייחודיים המובחנים מן האמנות הבין-לאומית בת-זמנה? כיצד היא מתמודדת עם סוגיות מהותיות הנוגעות ל'כאן ועכשיו'?

134-1-0140 – תולדות היופי: אסתטיקה ותולדות האמנות

בקורס זה נבחן את תפיסת היופי כפי שבאה לידי ביטוי באמנות מן העת העתיקה ועד היום. נדון בזיקה בין המושגים אמת, אשליה, תחושה, מראה, ובאופן שבו יופי וכיעור נתפסים על ידי החושים, ומעוצבים על ידי טעם ומגמות תרבותיות. במסגרת הקורס ננתח יצירות אמנות מערביות לצד קריאת מקורות ראשוניים העוסקים בתפיסת היופי והאמנות לאורך ההיסטוריה.

134-1-0245 – קריאה/ כתיבה/ מחקר – קורס מתודולוגי

בקורס נלמד את יסודות המחקר בתחום תולדות האמנות. ניקח את הכלים שרכשתם בלימודי המבואות ונשכלל אותם כך שתוכלו בשנה ג' לכתוב עבודות מחקר עצמאיות. הקורס יעסוק בניחוח טקסטים, ביסודות הכתיבה (האקדמית והעיונית) ובכלי המחקר הבסיסיים הנדרשים לתלמידות התואר הראשון. במהלך הקורס תתבקשנה לבחור נושא ולפתח מחקר סביבו כשכל שלב במחקר יוגש כתרגיל. בסיום הקורס תגבשו את המחקר שערכתם לעבודה בהיקף של כ- 3500 מילים שתהווה את סיום הקורס.

134-1-0070/0080 – אוצרות

לימוד אוצרות וכתיבה פרשנית וביקורתית והפקת תערוכה על כל שלביה ומרכיביה, הן תערוכה קבוצתית בעבודת צוות והן מיני-תערוכה בעבודה יחידנית. במהלך הקורס הסטודנטים נחשפים גם למפגשים ולראיונות עם אמנים, מנהל/ת מוזיאון לאמנות, אוצר/ת, מבקר/ת אמנות, מעצב/ת חלל, מעצב/ת קטלוג. גישות בכתיבה אוצרותית וביקורתית; תפקידי האוצר; מקורות הידיעה על האמן ועל עבודותיו; הנחיות לראיון עם אמן; אפשרויות תצוגה, סוגי תערוכות וגישות אוצרותיות; שלבי הפקת תערוכה, עיצוב חלל התצוגה, מחקר, עיצוב והפקת קטלוג, יחסי ציבור, תיעוד והדרכה בתערוכה.

134-1-0093/0103 - אמנות מונפשת: בין דימויים מלאכותיים לחיים מלאכותיים

נקודת המוצא של סמינר זה היא המשגתה של פעולת הביקורת כמלאכת הקיום כפי שנוסחה על ידי התיאורטיקן מישל פוקו. במהלך הסמינר נבחן מושגי יסוד אשר מעצבים כיום מגמות באמנות העכשווית. דגש מיוחד יזמין להתבוננות על דימויים ככאלו אשר יכולים לתפקד כזירה של התנגדות, תוך בחינה של כוחן של נטיות סותרות של הערצה ופחד כלפי החזותי. הקורס יספק לסטודנטים היכרות עם מושגים כגון איקונוקלאזם, קולוניאליזם, ביקורתיות, אגוניזם ועוד כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאוריה וביצירות אמנות. המתודולוגיה של הסמינר מבוססת על שילוב של הנגשה ודיון בטקסטים תיאורטיים מרשימת הקריאה, צפייה וניתוח של יצירות אמנות, תערוכות ומוצרים חזותיים נוספים.

134-1-0026/0264 - נשים באמנות הרנסנס והבארוק

הקורס יעסוק בתולדות הציור, הפיסול והארכיטקטורה בונציה (1590-1300). נתמקד בציור הונציאני: פאולו ונציאנו, אנדראה מנטנה, ג'ובאני בליני, קרפצ'ו, ג'ורג'ונה, טיציאן, טינטורטו, וורונזה. נעסוק גם בפיסול ובארכיטקטורה בונציה במאות הט"ז בעבודותיהם של ריצ'ו, משפחת לומברדו, סנסובינו ופלאדיו.

134-1-0303/0313 - דמעות של צער וצחוק מלא תקווה: סוגיות בחקר רגשות בציור ובפיסול

במסגרת הסמינר נדון בסוגיות תיאורטיות ומעשיות הנוגעות בשדה המוזיאולוגיה ובעבודת האוצר, ביניהן: אוצרות מחוץ למוזיאון, מושג האמן-אוצר, הקשר בין אמנות והון ושלטון, מעמד המחקר בשדה האוצרות, סוגיות אתיות במוזיאונים, אוצרות בעידן גלובאלי, אוצרות בעידן דיגיטלי ועוד. במהלך הסמסטר הראשון נבחן סוגיות אלו באופן ביקורתי ובאמצעות קריאת מקורות. במהלך הסמסטר השני נדון בהצעות המחקר הפרטניות של הסטודנטים בקורס.

קורסי בחירה:

סמסטר א':

134-1-0017 – מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפן

הקורס עוסק במקומו של הציור בחיי היומיום של נזירי זן-בודיהיזם ביפן. נזירים אשר חיו במנזרי-זן והיו עסוקים באימון היומיומי שלהם השתמשו בציור לא רק ככלי פדגוגי להבעת העקרונות והמסרים הזן-בודיהיסטיים, אלא גם ככלי מדיטטיבי וחלק מהאימון היומיומי במנזר. יתירה מכך, הציור המוגמר נשאר כעדות ושיקוף של המצב התודעתי של הנזיר ובכך תפקד גם כביטוי אישי ואינדיבידואלי של הנזיר-צייר. הקורס יעסוק בתפקידים השונים של ציורי הזן בחיי היומיום של המנזר תוך הכרות עם הקונטקסט הפילוסופי, הדתי ההיסטורי בו התפתחו ציורים אלה.

134-1-0022 - מבוא לפסיכולוגיה של המוסיקה

הקורס יתמקד בתאוריות ומגמות המחקר בפסיכולוגיה של המוסיקה בהקשריהם עם גורמי התרבות, החושים, התפיסה, הקוגניציה, הרגש, האסתטיקה, הלמידה, האקוסטיקה, ומיומנויות הביצוע. הקורס נותן מבט רחב על הקשר שבין ההתנסות האנושית לבין המוסיקה, וחושף את הסטודנטים למגמות השונות בספרות המקצועית. הסטודנטים ידרשו למסור שתי עבודות (באמצע ובסוף הסמסטר) כאשר אחת מהוה סקירה ספרותית.

134-1-0046 – אמנות הרנסנס בפירנצה

במהלך הקורס נעסוק בדיוקנה של העיר פירנצה כערש לאמנות הרנסנס האיטלקי וכיצירת אמנות בעצמה. נדון בכנסיות ובארמונות, בארכיטקטורה ובתכנון עירוני, בציור ובפיסול, ביוצרים ובפטרונים במאות י"ד-ט"ז. נדון בייחודה של האמנות שנוצרה בפירנצה ובהקשרים התרבותיים, החברתיים והדתיים של היצירות שנעשו בה.

134-1-0361 – הצייר המלומד-מוזיקה ספרים ותיאטרון בבארוק

'צייר מלומד' הוא ביטוי שנמצא בשימוש של תיאורטיקנים והיסטוריונים של אמנות מהעת החדשה המוקדמת ועד היום. מושג זה מגדיר את הצייר כהומניסט בתחומים שונים, למשל בספרות, בשירה, במוזיקה, בפילוסופיה ובהיסטוריה. תחומים אלה מיוצגים בציור בבארוק ומעידים על הבקאות ועל המוטיבציה האינטלקטואלית של האמנים. הקנבס שימש כבא כוח של הצייר המלומד ושל חוג רעיו המשכילים. במהלך הקורס נאזין למוזיקה של התקופה ונבדוק את הקשר בין המוזיקה לאמנות על פי כלי הנגינה שבציורים והמסרים שהועברו באמצעותם דרך ניתוח המחשבה ההומניסטית ותפיסת העצמי של בני התקופה וצייריה.

134-1-0257 - נוהגים עם מוסיקה: היבטים קוגניטיביים והתנהגותיים

הקורס מתרכז בהיבטים הקוגניטיביים והתנהגותיים של נהיגה עם מוסיקת רקע - ההערכה של התנהגויות מוסיקאליות והתנהגויות לא מוסיקאליות כנהג באוטו בכביש. הקורס יתמקד במחקרים אמפירי מארה"ב, אירופה, וישראל. הקורס מהווה בסיס להעלאת המודעות לגבי היעולות וסכנות בהאזנה למוסיקה בעת הנהיגה בכביש. בנוסף, הקורס מפנה לכיוונים להמשך החקר העצמאי, ודורש מהסטודנטים לתכנן, ליישם ולנתח מחקר קטן בתחום כפרויקט גמר בסיום הסמסטר. נוכחות חובה מלא הנה בין הדרישות של הקורס.

134-1-0036 - האומץ ליצור: היבטים וסוגיות בפסיכולוגיה של היצירתיות

הקורס ידון בנקודות מבט שונות על היצירתיות כפי שהתבטאו בהם מדעני הפסיכולוגיה והפילוסופים. בין הנושאים השונים שיסקור הקורס, הם: מאפייני היצירתיות, היצירתיות הבלטי מודעת, שלבים ביצירתיות, התהליך היצירתי מול התוצרים, האומץ ליצור, היצירתיות בפתרון בעיות, היצירתיות כדרך חיים, והאישיות היוצרת. הדרישות כוללים נוכחות חובה, קריאת מאמרים (באנגלית), תרגילים שוטפים, עבודת מחצית, ועבודת סיום.

134-1-0390 – אמנות - פמיניזם - יהדות: נתקים, הצטלבויות וכיוונים חדשים

בקורס זה נעסוק במפגשים ובנתקים בין שלושת הקטגוריות הבאות: אמנות, פמיניזם ויהדות. ברקע הקורס יעמוד השיח הרווח המסמן את היהדות כשלילת האמנות, נכיר את מקורותיו המרכזיים ונתוודע לביקורת כלפי סימון אידאולוגי זה. בהמשך נתייחס לפטריארכיה של שדה האמנות והפעילות הפמיניסטית לשינוי השדה. לאחר מכן נכיר את הפעילות הפמיניסטית היהודית ואמנות פמיניסטיות-יהודיות. נשאל על טיבו של החיבור פמיניזם-אמנות-יהדות, על הבשורות והחידושים שלו כמו גם על נקודות העיוורון שלו ויחסי הכח שהוא משמר ומייצר.

192-1-0063 – אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובלית

קורס זה מזמין את משתתפיו לברר מהי אמנות אפריקאית. נעמוד על הבעייתיות הכרוכה בכינון היסטוריה של אמנות אפריקאית, שבגינה מתקשים חוקרים למפות את 'תולדות האמנות האפריקאית'. כמוכן ננסה להבין את הגישות המחקריות לאמנות אפריקאית מסורתית ו\או קנונית, נדון במעמדה ובתפקידיה של חלק מאמנות מסורתית זו, ונברר מה אפשר את התקבלות האמנות האפריקאית במערכת האמנות הגלובלית. נבחן את מעמדה של אמנות אפריקאית בשיח על ה'אמנות הגלובלית', וננסה להבין את דפוסי ההשתלבות של אמנות אפריקאית ויוצריה במארג האמנות הגלובלית במאה ה-21.

134-1-0263 - עולם אחר אפשרי: סוגיות באמנות עכשווית

קורס זה יעסוק בערב רב של נקודות ממשק בין אמנות עכשווית לאקטיביזם, התנגדות יצירתית ואוצרות מראשית המאה ה-21 ועד ימינו. לאור ההשפעה של שינויים טכנולוגיים על התפיסה החושית האנושית, חלו תמורות בתחום האמנות העכשווית הנוצרת בעידן המאופיין בתחרות גוברת על כלכלת תשומת הלב. במהלך הקורס נשאל כיצד מגוון אסטרטגיות וטקטיקות חזותיות המתווכת באמצעות מדיה דיגיטלית מהוות כיום כוח מרכזי בעיצוב ניסיונות ליצור שינוי פוליטי וחברתי. נתבונן על תופעות מרכזיות בדירה האמנותית ודרך קריאה בטקסטים תיאורטיים ושורה של התנסויות מעשיות במדיומים מגוונים נתהה אחר הפוטנציאל של אמנות עכשווית להציע כי עולם אחר אפשרי.

134-1-0087 - מבד הציור למסך הכסף – קולנוע ואמנות

הקורס יבחן את הקשרים בין האמנות לבין הקולנוע מראשיתו ועד ימינו. נבחן את הקולנוע העולמי, לצד הקולנוע הישראלי, כאשר נתייחס בהרחבה לדמות היהודי. כמו כן, נדון גם בתיאורים של התקופות העתיקות (תוך התמקדות בימי הביניים) וכיצד הן תורגמו למסך הכסף. נוסף לאמנות ולקולנוע, הקורס יבחן את הספרות והתיאטרון. לאורך כל הקורס נראה כיצד רעיונות מתקופות שונות חדרו לתודעה המודרנית ומוצגים בתחומי המדיה השונים.

134-1-0073 - אמנות החצר ברנסנס האיטלקי

בשיעור זה נעסוק באמנות חצרות איטליה במאות הט"ו-ט"ז. נדון בתפקידו הייחודי של אמן החצר ובמאפייניה של אמנות החצר. נתמקד במרכזים השונים במרכז ובצפון איטליה כמו: מילאנו, מאנטובה, אורבינו ופרארה ובעבודותיהם של מגוון אמנים כמו: פיסנלו, פיירו דלה פרנצ'סקה, לאונרדו דה וינצ'י, מנטנה, קוזימו טורה, פרמיג'ינו וקורג'יו.

134-1-0118 - מבוא לגיימינג כאמנות המאה ה-21

עולם הגיימינג אולי נתפס בעיני רבים כמשחק, כפנטזיה או כבזבז זמן ילדותי אך התחום עבר מהפך עצום וכעת מהווה פלטפורמה ליצירה וביטוי? - מה שבעבר אולי היה משחק נהפך למציאות במובנים רבים. ענף הגיימינג כיום עולה ברווחיו על ענפי הקולנוע והמוסיקה יחדיו, מהווה בסיס למערכת כלכלית ענפה המבוססת על מוצרים וירטואליים, מהווה פלטפורמה לקמפיינים פוליטיים, מפגשים חברתיים ולימודיים, כעולם אמנות ועוד. ככזה, תחום הגיימינג הופך לבסיס מחקר אקדמי עשיר. קורס מבוא זה יבחן את תחום הגיימינג כאמנות המאה ה-21 וכבסיס תיאורטי לכיווני מחקר רבים ונושקים. מטרת הקורס להוות מבוא לתרבות הגיימינג, יצירת קונטקסט היסטורי לתחום וקישור הגיימינג למגמות תרבותיות נוספות בימינו וכל זאת בכדי להבין את תהליך התפתחות הגיימינג מהקשר משחקי נטו לשילובו בתחומים רבים אחרים אשר משנים הגדרות ותפיסות קודמות של משחקים על ידי שילובם באמנות, מידע, ספורט, טיפול פיזי ופסיכולוגי, קולנוע ועוד.

134-1-0274 – קדושים וקדושות

הקורס יעסוק בייצוגים של קדושות וקדושים באומנות. לדמות הקדושה מיוחסות תכונות יוצאות דופן, והיא מהווה מודל לחיקוי עבור קהל המאמינים ועבור דמויות קדושות אחרות. בקורס נבחן מודלים שונים של קדושה כדוגמת: ייסוד תנועות דתיות, מיסיונריות, מיסטיקניות, פעילות צדקה או עזרה לקהילות. נעסוק בשאלות הנוגעות להצגה הוויזואלית של דמות קדושה במרחב ציבורי ופרטי, ולאמצעים המקדמים את הדמות בקדושה.

134-1-0323 - התחייה הפרסית באיראן (המאה ה-17-המאה ה-20)

בשלהי המאה ה-19 ולאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20 המסורת התרבותית של כל אומה ואומה במרחב של המזרח התיכון נקראה ופוענחה מחדש, במטרה להצדיק אידיאולוגית את הזכות להקמת מדינת לאום. במסגרת אותה קריאה מחודשת בהיסטוריה של התרבויות המקומיות, הסגנונות האמנותיים והארכיטקטוניים, המכונים בשיח של תולדות האמנות מאז המאה ה-19 כסגנונות "העתיקים", "המסורתיים", "הקלאסיים", הוקמו לתחייה בכדי לאשש את הערך הלאומי המודרני של כל אומה ואומה.

במרחב הפרסי, החל בשלהי המאה ה-17, הגילוי של איראן העתיקה (האחמנית, הפרתית, הסאסאנית) הניע את תחייתו של סגנון ארכיטקטוני פרסי שקודם על-ידי השושלות האפשארי (1736?1796), הזנדית (1750?1794), והקאג'ארי (1785?1924), כמו גם על ידי בית פהלווי במאה ה-20 (1924?1979). שיאו של התהליך בהקמתה של "האגודה למען המסורת הלאומית" (1922?1979) ב-1922. במהלך חמישים השנה שיבואו לאחר מכן, האגודה הקימה כארבעים מבני קבר, פיקחה על פרויקטים של שימור ושחזור ובנתה את המוזיאון הלאומי האיראני. מכלול הפרויקטים האלו נועד להוות סמל לתחייתה של האומה הארית המודרנית. הקורס יבחן את התחייה הפרסית בארכיטקטורה של המרחב האיראני, על רקע התהליכים ההיסטוריים, הפוליטיים והתרבותיים שאפיינו את המרחב החל מהמאה השמונה-עשרה ועד לעלייתה של שושלת פהליבי.

134-1-0138 - מיתוג אמנות – שווה את הכסף או חבל על הזמן?

בקורס נתמקד במיוחד בסוגיית האמנות כממתגת וממותגת ובמשמעות החברתית, הכלכלית והאתית של מיתוג אמנות. נשאל מה משמעות מיתוג של מוסד אמנות, יצירה או אמן ונברר עד כמה המיתוג דומיננטי בהליכים מוזיאליים ואמנותיים. נבחן תהליכים של 'בניית מוניטין' באמצעות שיווק, מיתוג, יחסי ציבור, מכירות פומביות וירידי אמנות.

192-1-0022 - אמנות אפריקאית: מסורות יצירה

בקורס זה נתבונן ביצירה האפריקאית המסורתית משתי זוויות עיקריות, הראשונה הינו על פי התפתחות אמנותית, והשנייה דרך עיצובם של חפצים שימושיים. קורס זה יתמקד בתפיסות המסורתיות המגוונות, בין הנושאים שיידונו בקורס: כיצד יש להתבונן ביצירה אפריקאית, האם ישנם ערכים אסתטיים אפריקאים, חלוקות וקטגוריות בארטיפקט האפריקאי, שימוש וסימול (עיצוב ואמנות), הגדרת תקופות ואזורי יצירה באפריקה, התמקדות במספר מסורות יצירה אפריקאיות כמו של ממלכת בנין, היורובה, האשנטי הצ'וקווה והזולו. באופני יצירה מסורתיים כ: פיסול, מסכה, טקסטיל, בנייה וארכיטקטורה ואמנות גוף, התצוגה של יצירה אפריקאית.

תקצירי קורסים – חטיבת אמנות יצירה

סמסטר א':

155-1-0211 - יסודות הרישום

מבוא לשפת הרישום -סדנת חובה לתלמידי שנה א' בחטיבת אמנות-יצירה. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הבנה של שפת הרישום ואפשרויות ההבעה שהיא מייצרת. נעשה זאת דרך המקרה של הרישום הפיגורטיבי. מתוך כך יתפתחו הרגישות הוויזואלית, היכולות הטכניות והשפה האישית של הסטודנט. כל זאת תוך הדגשת ההקשר התרבותי וההיסטורי של המעשה האמנותי האישי. השיעורים משלבים סדנא ועיון ומחייבים נוכחות והשתתפות רציפה במפגשים, הגשת תרגילים סדירה והגשת פרויקט אישי בסוף הסמסטר.

155-1-0089 - פיות וזרקונים: סודות עיצוב דמויות

זרקונים ופיות הינו קורס חדש המציע הצצה לתוככי סודות עולם עיצוב הדמויות לאנימציה איור ומשחקי מחשב. בשיעור זה נלמד מדוע אנו מפחדים מדמויות מסוימות בעוד אנו אוהבים אחרות. נלמד מה הופך דמות לחמודה בעוד אחרת מעוררת בנו גיחוך. קורס זה הוא קורס מעשי המשלב בתוכו ידע מקצועי. אין צורך בניסיון מוקדם בציור אך יש להביא לכיתה רצון תעוזה והרבה דמיון. במהלך הקורס יבאו דוגמאות מסרטים להמחשת העקרונות הנלמדים יינתנו משימות ויערכו ביקורת עבודות.

155-1-0068 - גרפיקה ממוחשבת - פוטושופ ואילוסטרייטור

קורס פוטושופ ואילוסטרייטור, מיועד לכל מי שרוצה להכיר את עולם העיצוב הממוחשב, בעזרת התוכנות הכי מקצועיות ומעודכנות שיש כיום בפלטפורמת Adobe Cloud. תוכנות אלו הן הנפוצות והנחוצות ביותר בכל תחומי העיצוב, הן לצורך העברת קונספט עיצובי ולפיתוח רעיוני והן להמחשת המוצר המוגמר. במהלך הקורס נכיר כלים רבים ונפתח מיומנויות עיצוב בעולם הגרפיקה הממוחשבת. נערוך הכרות יסודית עם התוכנות. נתנסה בעבודה עם כלי חיתוך, מברשות, שינוי והתאמות גדלים, חיבור בין תמונות, ריטוש, שינוי רקעים, פונטים, טקסטים, אפקטים ועוד. נלמד עקרונות ושיטות עבודה כולל חיזוק הצד הטכני והיעילות של העיצובים הממוחשבים. במהלך הקורס נפעל לשיפור החשיבה היצירתית, פיתוח סגנון עיצוב אישי ביצירת עבודות עיצוב תוך כדי תרגול והתנסות עם התוכנות.

155-1-0018 - וידאו פרפורמנס

הקורס "וידאו פרפורמנס" הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בפעולה האמנותית המוצגת במדיום הווידיאו. במהלך הקורס נתוודע לאמנים העושים שימוש ביכולתם המיצגית כדי ליצור עבודות וידאו המעמידות את האמן במרכז היצירה. נלמד את ההיסטוריה, התיאוריה והביקורת של וידאו פרפורמטיבי. הקורס הינו מעשי בעיקרו ובמהלכו ילמדו הסטודנטים כיצד ליצור וידאו פרפורמטיבי. בנוסף במהלך הקורס אציג טעימות קטנות מתולדות הווידיאו ומווידאו עכשווי וישראלי.

155-1-0072 - רישום פיגורטיבי מתקדם

בקורס נתמודד עם שתי פניו של הרישום: ככלי ראשוני לגיבוש ועיצוב רעיון ויזואלי, זרע יצירת האמנות העתידית, מצד אחד, וככלי אמנותי שלם ואוטונומי מצד שני. כמו כן נתנסה בטכניקות רישום ובחומרים מגוונים ונכיר תקדימים הסטורים ועכשוויים לשימוש בחומרים אלו. במקביל לשכלול היכולות הטכניות, יינתן מקום רב לעבודה על פרויקטים עצמאיים ולפיתוחה של שפה אישית.

155-1-0042/0052 - יסודות האיוור

במהלך הקורס נלמד לאייר ולאפיין דמויות אנושיות ואחרות, יבנה פריים איורי, תוך התמקדות בקומפוזיציות, הרמונית צבע והקניית עקרונות איור בסיסים. תהיה התנסות בשילוב בין איור וצבע, לבין מלל כתוב, התנסות באיור פנים, גוף, תנועה, אפיון דמויות, התפתחות דמויות לאורך השנים, דמיון והומור באיור, סטריפים וסטורי בורד. בנוסף, הקורס מאפשר הכרות עם טכניקות ידניות מגוונות: צבעי עפרון, צבעי מים, פנדה, דיו, קולאז' ושילוב טכניקות ידניות נוספות? במהלך הקורס נחשף למאייירים בסגנונות שונים ובהצגת יצירות אומנות וספרים רלוונטיים. בשיעורים ידרשו ביצוע תרגילים ועבודות, ופרויקט גמר.

סמסטר ב':

155-1-0010 - עיצוב דמויות וסביבות

עיצוב דמויות וסביבות מתקדם הינו קורס המציע הצצת עומק לתוככי סודות עולם העיצוב לאנימציה, קומיקס ומשחקי מחשב. בקורס נלמד כיצד מייצרים תכנים מצויירים של סביבות ודמויות ברמה גבוהה המשמשים ואף מקדמים את העלילה.

155-1-0079 - קולאז'

קולאז' הוא מדיה אומנותית שבה נעשה שימוש במגוון חומרים (תמונות מגזין, קונכיות, עץ, אריחים, טפטים, תיל וכו' (המשאבים כמעט אינסופיים!) לכדי יצירת תמונה דו-ממדית. היצירה מבוססת באמצעות צבע, צורה וקומפוזיציה ובנוסף בקולאז' קיימים רבדים ושכבות של משמעות המושפעים משימוש בחומרים לא שגרתיים ומתכנים שקיימים על גבי קרעי הנייר (כמו תמונות או טקסט), אופן קריעתם או שילובם. הקולאז' הוא שיטה יצירתית ליצירת קומפוזיציה שהופכת את התמונות והמשאבים המקוריים לצורה ויזואלית חדשה ונותנת לחפצים היומיומיים משמעות חדשה. המטרה היא ליצור סביבה חדשה לחומרים מגוונים, לחקור דרכים לשלב אותם ולעבוד לקראת יצירת הרכב ייחודי המבטא השקפה אישית.

155-1-0028 - תקשורת חזותית

מטרת הקורס להכיר את השפה הייחודית של התקשורת החזותית, לפתח ראייה עיצובית וחשיבה יצירתית. להכיר מושגי יסוד מעולם העיצוב, ולהתנסות בהמצאת רעיונות והעברת מסרים חזותיים באופן מעשי. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם הבנת המסר החזותי שמורכב מאימאג', צורה, וטיפוגרפיה. נבין את הייחודיות של השפה ביחס לסוגי תקשורת אחרים. נבין את השפעת הצבע בפרסום, נלמד לתמצת מסרים ולהביאם לידי פשטות עיצובית ורעיונית.

155-1-0038 - וידאו ארט ישראלי

הקורס "וידאו ארט ישראלי". יציג עבודות נבחרות בתחום הוידאו שנעשו על ידי אמנים ישראלים בשלושים השנים האחרונות. בקורס זה הסטודנטים ייצרו עבודות חדשות על פי תרגילים שיינתנו בכיתה. הסטודנט ישכלל את יכולותיו ביצירת עבודת וידאו ודגש יינתן על יכולת הניתוח והביקורת של הסטודנט. נתוודע לאמנים ישראלים מובילים וננתח את התכנים ואופני העשייה השונים של אמנות הוידאו הישראלית. התרגילים שיינתנו בקורס מתבססים על נושאים נבחרים שבהם עוסקת אמנות הוידאו המקומית. הקורס הינו מעשי ותיאורטי ובמהלכו ילמדו הסטודנטים כיצד ליצור וידאו ארט.

155-1-0191 - הצילום ככלי לביטוי אישי

קורס המשלב בין לימוד יסודות הצילום כמדיום היסטורי ועכשווי באמנות לבין התייחסות מעמיקה לצילום ככלי לשינוי אישי וחברתי בחיי היום יום. נתמקד בשכלול והרחבת נקודת המבט הצילומית החוצה ופנימה, כאקט של חשיפה וגילוי מחדש של המרחב הפרטי והחיצוני לנו.

המשתתפים והמשתתפות בקורס יתבקשו ליצור מחברת סקיצות שבתוכה ינהלו יומן צילומי.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים לפתח גופי עבודה תיעודיים ומבוימים בצילום תוך כדי למידת מבנה המצלמה

והעדשה, עבודה עם תאורה טבעית ומלאכותית, היכרות עם ז'אנרים וגישות שונות בצילום.

באמצעות תרגילים מובנים, דיון על יצירות הסטודנטים וניתוחן, הרצאות וסיורי צילום משותפים נכיר את המדיום ונפתח שפה עשירה ואישית בצילום.

חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים לאורך השנה, הגשת פרויקט סוף קורס.

155-1-0016 - יסודות הציור הפיגורטיבי

במסגרת הקורס נלמד את עקרונות הציור הפיגורטיבי- מימטי תוך שימת דגש על החוויה הוויזואלית ופיתוח הרגישות אליה. במקביל לרכישת כלים טכניים ומקצועיים נתמודד עם מושגים כלליים של שפת הציור: היחס בין קו וכתם, מערכי הכתמים המופשטים, הנחת הצבע ועוד ונאפשר מקום להיווצרותה של שפה אישית.

155-1-0242 - סטודיו ציור

הסטודיו הוא מהווה מרחב של התנסות אישית ובמקביל מעבדה לבדיקת אפשרויות השפה הציורית בהקשר עכשווי. הציור הפיגורטיבי במובנו הרחב, מאפשר לנו לתעל את התנסויותינו בחומרים ובדרכי עבודה לכדי עמדה הן ביחס למסורת של יצירת דימויים והן ביחס לעולם בו אנו חיים. פרשיות הלימוד המרכזיות יכללו: התנסות בחומרי עבודה מסורתיים וחדשים, הכרות עם הציור הפיגורטיבי העכשווי בארץ ובעולם, בחינת הדרך בה החלטות פלסטיות מעצבות את תוכן העבודה, פיתוח גוף עבודה מקורי.

155-1-0162/172 – עניין אישי – רגע לאמנות: התנסות ביצירת גוף – עבודה אמנותי

התנסות תהליכית ראשונה בפיתוח גוף עבודה אמנותי אישי, המשלב ניסוי וטעיה, מחקר מקדים, חיפוש אחר שפה אמנותית אישית, מקורית ואותנטית, המשגתה וגיבושה. ניהול יומן עבודה אישי, המתעד את התהליך. ניסוח המאמץ המצטבר ותוצאותיו בתערוכה אישית. סיכום מילולי של התהליך והתוצאה, לכדי יצירת פרספקטיבה ואיסוף הלקחים והתבוננות שעלו בדרך. הסדנא תשלב שיחות ייעוץ אישיות עם המשתתפים, ולימוד והתבוננות קבוצתיים בצמתים הכרחיים בתהליך.