

The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

Introduction to Modern Art and Visual Culture - 5102

Last update 05-09-2024

HU Credits: 1

Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor)

Responsible Department: History of Art

Academic year: 0

Semester: 2nd Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Dr. Gal Ventura, Ms. Nitsan Israeli

Coordinator Email: maya.lebel@mail.huji.ac.il, Gal.ventura@mail.huji.ac.il

Coordinator Office Hours: Coordination in advance

Teaching Staff:

Ms. Maya Lebel

Course/Module description:

The course will be devoted to a chronological review of the development of western Art from the French Revolution to our days focusing on the historical, social and cultural contexts of these developments. The course will examine artists, works of art, artistic movements and styles as well as texts produced by these artists. The first semester will begin with late 18th century Neo Classicism, followed by 19th century artistic movements, including Romanticism, Naturalism, Realism, Impressionism, Post-Impressionism and Fin de Siècle, Symbolism and Art-Nouveau. The second semester will be devoted to the main artistic movements of the 20th century: Fauvism, Cubism, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Futurism, Geometric Abstraction of Malevich and Mondrian, Dada, Surrealism, Abstract Expressionism, Pop Art, Minimalism, Conceptual Art and Post Modern Art. Alongside the discussions concerning these movements patterns in modern art, such as the attraction to the Other, Man and Nature, Art and technology will be highlighted.

Course/Module aims:

The course is designed to provide students with an essential acquaintance with the main western art styles, movements, artists and art works from 1790 until today. While discussing 19th and 20th century historical background, students will develop the ability to explore modern art independently, while developing primary acquaintance with research methodologies in art history.

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:

Identification and analysis of the main western art styles, movements, artists and art works from 1900 until today; appreciating, understanding and critically thinking about modern art.

Attendance requirements(%):

100

Teaching arrangement and method of instruction: Classes will combine informal lectures, student group work and class discussion. Students will submit two additional papers during the semester.

Course/Module Content:

Fauvism, Cubism, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Futurism, Geometric Abstraction of Malevich and Mondrian, Dada, Surrealism, Abstract Expressionism, Pop Art,

Minimalism, Conceptual Art and Post Modern Art.

Required Reading:

יוהן יואכים וינקלמן, "הגלים על חיקוי אמנות יוון בציור ובפיסול", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים: מאגנס, 2010, 18-8.

גוטהולד אפרים לסינג, "לאוקואון: על המפריד בין הציור לשירה", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים: מאגנס, 2010, 25-19.

ברינוקר, מנחם. אסתטיקה כתורת הביקורת. תל-אביב, 1982, 42-36.

סעיד, אדוארד. אוריינטליזם [1978]. תל-אביב: עם עובד, 1995, 32-11.
קאנט, עמנואל. "ביקורת כח השיפוט" [1793], מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 74-60.

גוסטב קורבה, "ריאליזם והחברה", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים: מאגנס, 2010, 224-210.

בודלר, שארל, "ביקורות האמנות: הדמיון, הצבע והחיים המודרניים", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 141-128.

אונורה דה בלזק, יצירת המופת הנעלמה, ירושלים: כרמל, 1988, 34-9.
Baudelaire, Charles, "What is Romanticism?" In: Joshua C. Taylor, Nineteenth-Century Theories of Art, Berkeley, 1987, 220-223.

גוטייה, תיאופיל, "שום דבר אינו יפה באמת, אלא אם אינו מועיל כלל", מתוך המבוא לנובלה העלמה דה מופן [1835].

ויסלר, ג'יימס אבוט מקניל, "האמנות העדינה של עשיית אויבים", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 313-302.

קסאט, מרי, "מכתבים של אמנית פמיניסטית", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 413-402.

שברל, מישל אז'ן, "על חוק הניגוד הבו-זמני של הצבעים", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים: מאגנס, 2010, 224-210.

סרה, ז'ורז', ניאו אימפרסיוניזם ותאוריית הבעה, מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות), שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים: מאגנס, 2010, 437-436.

ון גוך, וינסנט, "מכתבים למשפחתו ולידידיו האמנים", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 496-464.

Adolf Loos, "Ornament and Crime", 1908

לואיס סאליבן, "צורה ופונקציה באדריכלות", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 619-610.

אנרי מאטיס, רשימות של צייר (תרגום מצרפתית: נועם ברוך), תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2011, עמ' 37-26.

Matisse, Henri, "Note of a Painter," in B. Herschel Chipp, *Theories of Modern Art*, Berkeley, 1969, 130-137.

קנדינסקי, ואסילי, על הרוחני באמנות, ביחוד בציור, ירושלים: מוסד ביאליק, 1994, 25-21, 75-43, 96-93.

מארינטי, פיליפו, "המניפסט הפוטוריסטי הראשון [1909]", סטודיו, גיליון 41, פברואר 1993, 23-22.

בוצ'וני, אומברטו, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט של הציירים הפוטוריסטיים [1912]"; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט הטכני של הציור הפוטוריסטי [1910]", מתוך "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות", קו, גיליון 6, 1986, 59-43.

בוצ'וני, אומברטו, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "מניפסט התערוכה לציבור [1912]"; אומברטו בוצ'וני, "המניפסט הטכני של הפיסול הפוטוריסטי [1912]", מתוך "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות", קו, גיליון 6, 1986, 59-43.

Mondrian, Piet, "Natural Reality and Abstract Reality," in Chipp, B. Herschel, *Theories of Modern Art*, Berkeley, 1969, 321-325.

Malevich, Kasimir, "Suprematism," in Chipp, B. Herschel, *Theories of Modern Art*, Berkeley, 1969, 341-346.

"טריסטן צארא: מאניפסט דאדא - 1918", מתוך: רות עמוסי ואיריס ירון (עורכים), דאדא וסוריאליזם בצרפת: אנתולוגיה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992, 99-94.

Duchamp, Marcel, "The Creative Act", 1957

ברטון, אנדרה, המניפסטים של הסוריאליזם, תל אביב, 1986, 27-23.

גרינברג, קלמנט, "ציור מודרניסטי" [1963], מוזות 2, 1982, 12-5.

Additional Reading Material:

Grading Scheme:

Home Exam % 25

Active Participation / Team Assignment 10 %
Submission assignments during the semester: Exercises / Essays / Audits / Reports
/ Forum / Simulation / others 65 %

Additional information: