

The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

Modern Art and Visual Culture: From the French Revolution to 1900 - 5316

Last update 12-09-2024

HU Credits: 2

Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor)

Responsible Department: History of Art

Academic year: 0

Semester: 1st Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Prof Gal Ventura

Coordinator Email: gal.ventura@mail.huji.ac.il

Coordinator Office Hours: Wednesday

Teaching Staff:

Prof Gal Ventura

Course/Module description:

The course will be devoted to a chronological review of the development of western Art from the French Revolution to the beginning of the 20th century, while 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 artists from various artistic movements, including Romanticism, Naturalism, Realism, Impressionism, Post-Impressionism and Fin de Siècle, Symbolism and Art-Nouveau.

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 the French Revolution until 1900. While discussing 19th century historical background, students will develop the ability to explore modern art independently.

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; appreciating, understanding and critically thinking about modern art.

Attendance requirements(%):

100

Teaching arrangement and method of instruction: lecture

Course/Module Content:

Neo Classicism, Romanticism, Naturalism, Realism, Impressionism, Post-Impressionism and Fin de Siècle, Symbolism, Art-Nouveau and early photography

Required Reading:

- יוהן יואכים וינקלמן, "הגגים 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.
- בריןקר, מנחם. אסתטיקה כתורת הביקורת. תל-אביב, 1982, 42-36.
 - סעיד, אדוארד. אורינטליזם [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.
 - גוטיה, 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.
 - לואיס סאליבן, "צורה ופונקציה באדריכלות", מתוך: זיוה עמישי-מייזלש (עריכה, מבואות והערות). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה. ירושלים: מאגנס, 2010, 619-610.
 - Adolf Loos, "Ornament and Crime", 1908

Additional Reading Material:

- Archer, Michael. *Art Since 1960* (London, 2002).
- Arnason, H. *History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography* (New York, 1998).
- Belting, Hans. *Art History After Modernism* (Chicago, 2003).
- Boime, Albert. *Revelation of Modernism: Responses to Cultural Crises in Fin-de-Siècle Painting* (Columbia: University of Missouri Press, 2008).
- Brettell, Richard R. *Modern Art, 1851-1929: Capitalism and Representation* (New York: Oxford University Press, 1999).
- Broude, Norma and Mary D. Garrard (eds.). *The Expanding Discourse: Feminism and Art History* (New York, 1992).
- Chipp, Herschel B. (ed.). *Theories of Modern Art: A Sourcebook by Artists and Critics*

(Berkeley: University of California Press, 1968).

Clark, Timothy J. *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers* (Princeton, 1984).

Craske, Matthew. *Art in Europe, 1700-1830: A History of the Visual Arts in an Era of Unprecedented Urban Economic Growth* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

Denvir, Bernard. *The Chronicle of Impressionism: An Intimate Diary of the Lives and World of the Great Artists* (London, 2000).

Doy, Gen. *Women and Visual Culture in 19th Century France, 1800-1852* (Leicester University Press, 2001).

Eisenman, Stephen F. *Nineteenth Century Art: A Critical Survey* (London, 1994).

Facos, Michelle. *An Introduction to Nineteenth Century Art* (New York: Routledge, 2011).

Fer, B. and Batchelor, O. *Realism, Rationalism, Surrealism: Art between the Wars* (New Haven & London: Yale University Press, 1993).

Fineberg, Jonathan. *Art Since 1940: Strategies of Being* (London, 1995).

Fried, Michael. *Manet's Modernism, or, The Face of Painting in the 1860s* (Chicago, 1996).

Harrison, Charles and Paul Wood, eds. *Art in Theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas* (Cambridge, Mass: Blackwell, 1993).

Hopkins, David. *After Modern Art: 1945-2000* (Oxford, 2000).

Huyghe, Rene (ed.). *Larousse Encyclopedia of Modern Art: From 1800 to the Present Day* (New York: Prometheus Press, 1965).

Janson, H.W. *A History of Art* (New York: Harry Abrams, 1987).

Krauss, R. *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths* (Massachusetts: MIT Press, 1985).

Joachimides, Christos M. and Norman Rosenthal (eds.), *The Age of Modernism: Art in the 20th Century* (New York, 1997).

Kupsit, Donald B. *The End of Art* (Cambridge, 2004).

Nochlin, L. *Realism* (Harmondsworth: Penguin, 1971).

Read, Herbert. *A Concise History of Modern Painting* (London: Thames and Hudson, 1975).

Reilly, Maura and Linda Nochlin (eds.). *Global Feminisms: New Directions in Contemporary Art*, exh. cat. (New York, 2007).

Rewald, John. *The History of Impressionism* (New York, 1973).

Rheims, Maurice, *19th Century Sculpture* (New York, 1972).

Rhodes, C. *Primitivism and Modern Art* (London: Thames and Hudson, 1994).

Taylor, Joshua C. (ed.). *Nineteenth-Century Theories of Art* (Berkeley, University of California Press, 1987).

The New Painting: Impressionism, 1874-1886, exh. cat. (Washington D.C: Fine Arts Museum of San Francisco and National Gallery of Art, 1986).

Turner, Jane (Ed.). *From David to Ingres: Early 19th Century French Artists* (New York: Harry N. Abrams, 2000).

Turner, Jane (Ed.). *From Monet to Cézanne: Late 19th Century French Artists* (New York: Grove, 2000).

Wheeler, Daniel. *Art Since Mid-Century, 1945 to the Present* (New York, 1991).

עמישי-מייזלש, זיוה (עורכת). שער לאמנות המודרנית, אמנות המאה התשע עשרה (ירושלים: מאגנס, 2010).

Grading Scheme:

Submission assignments during the semester: Exercises / Essays / Audits / Reports / Forum / Simulation / others 100 %

Additional information:

Art History students will have to submit an additional paper during the semester