מבוא לתרבות חזותית **שנה א׳ סמסטר ב׳**

מרצה: אוהד זהבי

על אחריותכם.

ט.ל.ח.

בהצלחה.

1. **התבוננות- על מה ולמה?**

ביקורת:

תגובה לאדם שמגיש דעה/ מוצר מסוים.

מתארת מדוע מושא הביקורת (הדעה/התוצר) טוב או לא בעיני המבקר.

ג׳ון ברג׳ר - התבוננות בע״ח

ברג׳ר סוקר את מבטי הגומלין בין האדם לבע״ח, מתאר תהליך היסטוריה שהביא אותנו לעת הזו, מערכת יחסים שבה האדם מביא על החיה ולהיפך, מתערערת בתקופה המודרנית **עם ניתוקו של האדם מהטבע והשתנות היחס לבע״ח כאל סחורה, חומר גלם.**

האדם הופך להיות במרכז והחיות מקיפות אותו, נוצר מרחק- בע״ח הופכים להיות שחקני משנה.

חיות מחמד הן לא עונות על ההגדרה של בע״ח אמיתי.

בע״ח הם נושא התבוננות מתמיד (סרטי טבע, מוזיאונים) שמאפשרים לנו ללמוד על החיות בצורה יחסית אובייקטיבית, אבל **הם מאבדים מהחייתיות שלהם, החיות נהיות לאובייקט.**

גן חיות = אי היכולת לקיום היחסים בין אדם לחיה.

בגן חיות המרחב שמקיף את בע״ח הוא מרחב מלאכותי, מיועד למבקרים ולא לחיות.

החיות= תלויות בעובדי הגן ומשועבדות לגורמים אנושיים.

כדי לשקם את המבט- יש לצאת אל הטבע.ברג׳ר מתאר חווית ההתבוננות בשדה.

מרשל מקלוהן - המדיום הוא המסר

1. **המדיום הוא המסר**

טוען שהמסר המועבר באמצעי התקשורת אינו העיקר, אלא המדיום הוא המסר.

כלומר- **האופן שבו אנשים מתקשרים ביניהם משפיע יותר מהתוכן הספציפי שנאמר.**

המדיום הוא האמצעי, המתווך, כל מה שמקשר בין אדם לאדם- דבר שיש לו השלכות על האדם והחברה.

קיימת חשיבות לתוכן אבל יש השלכות למדיום עצמו.

השימוש במדיה משנה את האופן שאנו משתמשים ביתר החושים

לא להתעסק בתוכן המסר שעובר דרך המדיום, אלא להסתכל על המדיום ולהבין את ההשלכות שלו על טיב היחסים בין האנשים לחשוב על המסר שגלום המדיום עצמו.

לדוגמא:

1. **הטלוויזיה** מכריחה אותנו לשבת בצורה מסוימת מול המסך, לראות דימויים שחולפים במהירות גבוהה ובו-זמנית להאזין לסאונד- ובכך מעבירה לנו מסר מסויים.
2. **דפוס-** הימצאות הדפוס משנה דפוסי חשיבה ודפוסי תקשורת.

כותרת בעיתון מחייבת אותנו לחפש כותרות ולהתמקד בהן (מסר בפני עצמו).

המדיום הוא המסר:

צירוף מילים שמטרתו להסב את תשומת הלב למדיום שדרכו מועברים מסרים.

במדיום תבוע מסר חזק יותר מהמסר שאנחנו מנסים להעביר דרך המדיום (המדיום משנה את המסר)

2. מרקסיזם- כלכלה ומראית עין

קרל מרקס

1. **קפיטליזם**
2. **בורגנות**
3. **פרולטריון**
4. **מלחמת מעמדות**
5. **מבנה על**
6. **אידיאולוגיה**
7. **תודעה כוזבת**
8. **ערך שימוש**
9. **סחורה**
10. **פטישיזם**
11. **תעשיית תרבות**

מרקסיזם= גישה היסטורית שטוענת שבבסיס כל תקופה היסטורית יש מלחמת מעמדות .

התקופה שהייתה לפני התקופה הקפיטליסטית, היא התקופה הפיאודלית.

פיאודליזם: מושתת על חקלאות. אדון / צמית

קפיטליזם: מושתת על תעשייה. בעל הון (בורגנות) / פועל (פרולטריון)

קפיטליזם:

* שיטת ארגון חברתית וכלכלית בשליטת ההון.
* מתבססת על מלחמת מעמדות בין שני מעמדות מרכזיים: בורגנות (בעל ההון) ופועל (פרולטריון), ומבנה העל משמר מצב זה.
* על פניו נראה שמתקיימת החלפה חופשית של סחורה, אך למעשה, קיים ניצול על חשבון הפרולטריון.

בורגנות:

* תיאור המעמד הגובה, השליט בחברה הקפיטליסטית.
* נוצר במעבר בין החברה הפיאודלית לחברה בורגנית.
* בעלי ההון, הבורגנים, מנצלים את הפועל.
* המדינה היא תולדה של התפיסה הבורגנית ונועדה לאפשר לבורגנים לנהל את עניינם.

פרולטריון:

המעמד הנמוך בחברה הקפיטליסטית, שמנוצל ע״י בעלי ההון.

מלחמת המעמדות:

* יחסי כוחות בין מעמדות- מעמד מדכא ומעמד מדוכא.

בחברה הפיאודלית- בין האדון לצמית

בחברה הקפיטליסטית- בין בעל ההון לפרולטריון.

* מלחמת המעמדות היא הבסיס של החברה הקפיטליסטית

המדינה היא למעשה תולדה של התפיסה הבורגנית- **הבורגנות כבשה את השלטון הפוליטי**, ע״מ שיהיה לה קל יותר לנהל את ענייניה- **הון שלטון**.

מרקס טוען כי מלחמת המעמדות היא הבסיס לחברה קפיטליסטית.

מבנה העל נגזר מהבסיס ומנציח אותו- נולד מתוך האינטרסים של בעלי ההון.

מבנה העל:

מבנה חברתי.

מערכת אידיאולוגית המורכבת מכל **היסודות התרבותיים אמנותיים, חברתיים, חינוכיים, עיתונאים, משפטים ודתיים** ומונעת מאנשים להבחין בניצול המעמד הבורגני על חשבון הפרולטריון - ובכך מנציח את הניצול והשיטה.

מורכב מהאידיאולוגיה של בעלי ההון ומשמר את אחיזתם במשאבים (למשל- הרכוש הפרטי)

אידיאולוגיה:

האידיאולוגיה של בעלי ההון (למשל הרכוש הפרטי) משמרת את השליטה של בעלי ההון על הפרולטריון.

אם הפרולטריון היו מודעים לכך שהם מנוצלים אז הייתה הפיכה, אבל הם נמצאים בתודעה כוזבת שמכחישה את המציאות ולא מאפשרת להם לראות את המציאות כמו שהיא.

תודעה כוזבת:

תודעה שקרית, לא מדויקת ביחס למה שקורה בבסיס.

הפרולטריון (המעמד הנשלט), נתון למציאות לא מדויקת ושלא מאפשרת להם להבחין בניצול ובמלחמת מעמדות בתנאים לא מוסריים.

ערך שימוש:

* הדברים שאנחנו צורכים, השימוש המעשי
* התועלת שאנחנו יכולים להפיק ממשהו
* השימושיות של דבר מתבססת על התכונות שלו.
* לדוגמא- ללחם יש ערך שימושי כי הוא מספק את הרעב שלנו.
* השימוש של החפץ נגזר מתוך התכונות שלו

סחורה:

* חפץ / שירות שמיוצר לצורך סחר חליפין- חפץ שנכנס לשוק הופך לסחורה.
* **ייחוס תכונות מסויימת לסחורה שאינן קשורות אליה באמת ובכך להעלות את ערך הסחורה בשוק לגבוה יותר מערך השימוש שלה.** (עלות הייצור של החפץ והשכר של הפועלים שמייצרים אותו)
* באמצעות הסחורה מרקס מנתח את הקפיטליזם- מציג את התפקיד של הסחורה לניצול הפרולטריון (ע״י פטישיזם הסחורות).
* בעידן הקפיטליסטי, המרחק בין הפועלים לסחורה גדול יותר מאשר בעידן החלקאי **בגלל** שהם לוקחים חלק קטן בייצור, ופוגשים את הסחורה לבסוף בשוק בתור צרכנים.

פטישיזם:

ייחוס תכונות לחפץ דומם שאינן שייכות לו (לדוגמא- ייחוס כוחות מאגיים לחפצים, כמו בדת).

בכלכלה הקפיטליסטית קיים פטישיזם של סחורות-

לסחורות מיוחסות תכונות שלא קשורים לחפצים (למשל תכונות חברתיות), ובכך מעלות את מחירן בשוק מעל לערך השימוש שלהן.

פטישיזם של הסחורה:

מרקס טען כי **היחסים החברתיים בין בני-האדם נראים כמו היחסים בין חפצים**.

חפצים עוברים האנשה ואנשים החפצה- אנשים מרגישים שהם צרכנים ולא יצרנים ולכן הניצול הקפיטליסטי נמשך.

תעשיית תרבות:

* טענה כי התרבות הפופולרית היא כמו מפל שמייצר תכנים מסוימים, שמטרתם להביא את ההמון למצב של פסיביות.
* צריכת תרבות פופולרית -- גורמת להנאה קלה -- אנשים כנועים ומרוצים = אין חשיבות לרמת החיים הכלכלית שלהם במציאות.
* תעשיות תרבות מייצרות צרכים כוזבים- צרכים שנועדו לשמר על הקפיטליזם.

לעומת זאת, צרכים אמיתיים הם- חופש, יצירתיות ואושר אמיתי.

לואי אלתוסר

1. **סובייקט**
2. **אינטרפלציה**

מחבר בין הסובייקט לאידיאולוגיה.

סובייקט:

כל אדם הוא סובייקט, נושא.

מושפע מהטרוטופיות (פוקו) ואידיאולוגיות (מרקס)

האידיאה נובעת מהפרקטיקה שלה

לדוגמא- כדי להיות משכיל צריך ללכת לאוניברסיטה, ולפני כן להיות חלק ממע׳ החינוך.

ילדים שהפכו לחלק מהפרקטיקה של לימודים הופכים להיות מאמנים באידיאה.

אינטרפלציה:

* הסבה, המרה של סובייקט כתגובה לאידיאולוגיה.
* האופן שבו האידיאולוגיה מעצבת את האדם: מי שאתה, במידה רבה תוצר של החברה בה אתה חי, ובמיוחד תוצר של האידיאולוגיה השלטת בחברה בה אתה נמצא.
* האידיאולוגיה מסבה את הסובייקט אליה, והסובייקט מגדיר את עצמו באמצעותה.

3. סמיוטיקה-

סימנים דימויים ומיתולוגיות

רולאן בארת- הרטוריקה של הדימוי

1. **סימן**
2. **מסמן**
3. **מסומן**
4. **דנוטציה**
5. **קונוטציה**
6. **מסר לשוני**

סמיוטיקה= תורת הסימנים

הדרך בה אנו מעבירים מסרים זה לזה ויורים תקשורת

סימן= מסמן + מסומן

המסר הראשוני הוא כפול:

1. דנוטציה (הוראה ישירה)
2. קונוטציה (משמעות מתלווה, עקיפה)

סימן:

כל דבר בעל משמעות

מסמן:

האופן **הפיזי** של הסימן, קיום חומרי

מסומן:

הדימוי **המנטלי**, דימוי שלא נמצא בעולם הפיזי, הקונספט של הדבר.

(מחולק לדנוטציה, וקונוטציה)

לדוגמא-

להגיד סוס: סימן

לצייר סוס: מסומן

דנוטציה:

המשמעות הישירה, ליטרלית, הדבר כפי שהוא.

קונוטציה:

המשמעות הנלווית, עקיפה.

תלוית תרבות, מושתת על עולם התוכן של הצופה.

לדוגמא-

1. חתול שחור

דנוטציה- סתם עוד חתול שחור

קונוטציה- מזל רע

2. שלג

דנוטציה- גשם שקפא בעננים ויורד בצורת פתיתים

קונוטציה- קור, לבן, חורף

בארת׳ משתמש במושגים אלו (דנוטציה וקונוטציה), ועושה הפרדה בין המשמעות הישירה למשמעות הנלווית.

פרסומת- פנזני

פסטה צרפתית תוצרת צרפת.

בארת׳ מדבר על מסר **תמונתי דנוטטיבי** ומסר **תמונתי קונוטטיבי** (בנוסף למסר הלשוני)

המסר הלשוני בפרסמות:

השם של המותג (שם מוכר) + מה היא מוכרת

הדנוטציה מצביעה על מותג מסוים. מסר בצרפתית לקהל צרפתי. **אבל** לשם ״פנזני״ יש קונוטציה איטקלית.

מסר לשוני:

מסר המועבר באמצעות שפה

מתפקד בשתי דרכים ביחס לדימוי:

1. לחזק ולדייק אותו (הסבר לתמונה)
2. להוסיף מידע שנעדר מהדימוי (טקסט בקומיקס)

המסר התמונתי בפרסומת:

* צבעים- אדום, לבן, ירוק. קונוטציה לאיטליה
* סל- קונוטציה של חזרה מהשוק, טריות, טבעיות (למעשה הפסטה התעשייתית הופכת לדבר טבעי).

ככל שהטכנולוגיה משתכללת, קיימת אפשרות ליותר קונוטציות.

פאנובסקי- איקונוגרפיה ואיקונולוגיה

1. **איקונוגרפיה**
2. **איקונולוגיה**

מדבר בעיקר על מה אנו רואים כשמביטים בציור, קיימים כמה שלבים.

0. קדם תפיסתי

מפגש חושי עם היצירה, קדם פרשנית, קדם משמעותית.

תפיסה צורנית צרופה- אוסף של כתמי צבע.

1. **משמעות ראשונית (טבעית)**

תיאור העובדות שמופיעות לנגד עינינו.

לדוגמא-

איש שמסיר את הכובע מראשו בפניי- שלב של זיהוי עובדות הסיטואציה- דמות, כובע, כובע מוסר מהראש.

1. **משמעות מוסכמתית / ניתוח איקונוגרפית**

איזה דפוס מ וסכם בא לידי ביטוי בסימן זה.

סידור העובדות והפיכתם לקונוטציות, למיתוסים, ולסיפורים מהתרבות.

לדוגמא-

הסרת הכובע משמעותה מחווה לברכת שלום.

איקונוגרפיה:

* איקון= תמונה, גרפיה= כתיבה
* מחקר הסמלים, דימויים ואופי התיאור באמנויות השונות בתקופה מסוימת.
* שפה אשר במקום אותיות ומילים, קיימים בה סימנים מוסכמים.
* במובן הרחב- כתיבה באמצעות תמונות

1. **משמעות איקונולוגית**

לצורך הדוגמא, אם לאדם שמסיר את הכובע שמו מוחמד, ברמה האיקונולוגית אולי זה מסגיר את היותו חסר ביטחון.

איקונולוגיה:

* שיטת פרשנות של יצירות אמנות
* התוכן של הדימוי, יסודות הסימן.
* עוסקת בפרשנות ובחקר של המשמעות של התמונות.
* מטרתה היא גילויים ופרשנותם של ערכים סימבוליים המופיעים ביצירה ע״מ להבין את היצירה שאינם מופיעים בה במפורש (אישיות היוצא, ערכים של אותה תקופה, גישה פילוסופית וכו׳)
* לשיטה יש 3 רבדים:

1. ליטרלי (מה שרואים בתמונה)
2. איקונוגרפי (הסמלים בתמונה)
3. איקונולוגי (המשמעות העמוקה של היצירה)

ניתוח יצירה- הסעודה האחרונה

0. קדם תפיסתי

מזהים כתמים באופן אוטומטי

1. **משמעות ראשונית**

מזהים אנשים יושבים, אוכלים, מסביב לשולחן, יש חלון ונוף

2. משמעות איקונוגרפית

ציור של הסעודה האחרונה של ישו (קונוטציה לדת הנצרות)

דימוי שקשור למוסכמה חברתית

אנו מכירים אותה, למרות שייכותה לדת הנצרות, מכיוון שמלמדים אותנו על היסטורית המערב. אם יראו לנו ציור מההיסטוריה ההודית לא נדע את האיקונה שלה.

איקונוגרפיה מקבלת את המשמעות שלה מתוך התרבות (סימנים מוסכמים שבתוכם אנו חיים)

3. משמעות איקונולוגית

פירוש של ערכים סימבולים, פירוש של הקונוטציות.

רובד שאינו גלוי- משקף באופן עמוק על היצירה או האמן (סוג הדת, אממן, תקופתו)

4. פסיכואנליזה- דימוי ומיניות

פרויד

1. **אדיפוס**
2. **פטריארכיה**
3. **לא מודע**
4. **מיניות ילדית**
5. **סירוס**
6. **הסצנה הראשונית**

טוען שתקופת הילדות היא מינית וסוערת, והיא זו שמכתיבה את מבנה חייו ונפשו של האדם.

תסביך אדיפוס

קורה בגילאים 0-5 בשלבים שאין בגרות ואין דרך לשלוט עליהם.

לילד יש צורך להדחיק את האב ולרצות את האם (דבר שבעתיד גורם לסערת רגשות בחיפוש בן זוג).

ה״לא מודע״ של הילד פועל מתוך דחפים מיתולוגיים- דחייה של האבא וכמיהה אירוטית לאם.

אדיפוס / תסביך אדיפוס:

* דמות מיתולוגית של מלך שהרג את אביו ונישא לאישה את אימו.
* עפ״י פרויד, בכל ילד קיים תסביך אדיפאלי (קנאה באב ורצון לתפוס את מקומו).
* הילד משלים עם הסתביך מתוך חרדת סירוס- פחד שהאב יסרס אותו על התשוקה לאימו (כביכול כמו שהוא סירס את אמו- עפ״י איבר המין), ולכן מניח לתשוקה.
* התסביך מתקיים עד גיל 5 ולאחר מכן מודחק באופן לא מודע.
* התסביך, וגם הילדות, משפיעים על החיים הבוגרים ומתבטאים באמנות ובחירת בן-זוג.

פטריארכיה:

* שיטה לארגון חברתי שנשלטת ע״י גברים ומוכוונת לספק את צרכיהם ותשוקותיהם. מתוכה נגזרת חברה פטריארכלית- שליטה של הגברים במשך דורות, והכוונה של התרבות למבט הגברי.
* המערכת הפטריארכלית מסווה את העובדה כי קיים פער מעמדי (בדומה לקפיטליזם), ומציירת את נקודת המבט הגברית כנק׳ המוצא השווה.

לא מודע:

* דרגה נפשית לא מודעת.
* דברים שהנפש מדחיקה מהתודעה (למשל- המשיכה האירוטית לאם, פטישים, חקירה מינית)
* ניתן לדלות פרטים מה״לא מודע״ דרך פליטות פה, חלומות.

מיניות ילדית:

* גיל הינקות רווי בחקירה מינית, מבוכה, אי-וודאות
* הילד/ה, בעיקר הילד, עסוק בשאלות גופניות בסיסיות.

סירוס:

תסביך עקרוני שצריך לפתור אותו ואין מנוס ממנו.

הלא מודע של הילד מפחד מהסירוס (קנאת הפין)

ברגע שהילד מזהה כי לאמו אין איבר מין זהה לשלו, הוא מפחד שהוא יהיה כמוהה= כלומר, יעבור סירוס

תסביך זה יכול להתעורר בסצנה הראשונית

הסצנה הראשונית:

מונח שטבע **פרויד** ומתייחס לפעם הראשונה בו הילד רואה את הוריו מקיימים יחסי מין (מציאות/פנטזיה).

חוויה זו מודחקת אל הלא נודע ומלווה את האדם בבגרותו.

פרויד על לאונרדו

לאונרדנו כתב על סיפור ילדות שלו:

עיט שירד אליו, פתח את פיו עם הזנב שלו, ודחף את זנבו לפיו.

פרויד אינו יודע אם זה סיפור אמיתי (נשמע בדיוני), וקשה להאמין שלאונרדו יזכור משהו כזה מתקופה מוקדמת. **לכן,** פרויד הסיק שזה מקרה הזיה/חלום מימי ילדותו המוקדמת.

יניקה-

הדימוי של יניקה בשפתיים בגרות, נשאב מיניקה של האם בילדות.

עיט-

בכתב המצרי יש קשר דמות העיט לדמות האם, העיט בסיפור היה סמל האימהות.

לאונרדו הייתה הזדהות חזקה עם אמו, והיעדרות של האב- דבר שבא לידי ביטוי בעיט.

עפ״י פרויד, ההומוסקסואליות נוצרת בעקבות היעדרות האב, ולכן לאונרדו היה הומוסקסואל.

שפתיים-

את השפתיים ייחס לאמו של לאונרדו (שהרעיפה עליו אהבה ונשיקות), ובהמשך לשפתי הנשים בציוריו. (למשל בציור המונה ליזה- הלביש את חיוכה של אמו בציור)

חנה הקדושה, מים וישו- איקונוגרפיה של פרויד

בתחילה שלב התיאור הראשוני, איקונוגרפי: ישו, אמו, סבתו.

קיימת חריגה מהאיקונוגרפיה (הסמלים שבתמונה)- החיוך השני חוזר על עצמו בכל ציוריו.

שלב איקונולוגי: גילוי הנסתר של לאונרדו.

ישו= למעשה הוא לאונרדו

אמו, סבתו= למעשה 2 האמהות שהיו ללאונרדו (הביולוגית והמאמצת)

קווי המתאר בין האמהות מטושטשות והן נראות כאחד- מוטיב שמדגיש קרבה בין האם לילד

לאקאן

1. **שלב המראה**

שלב המראה

מספר על השלב שבו התינוק מזהה את עצמו במראה (גיל 1-1.5)

זהו שלב קריטי בהתפתחות ה״אני״-

עד אותו הרגע התינוק הרגיש את עצמו כאוסף של דחפים לא נשלטים, תנועות לא רצוניות, חלקי גוף מקוטעים, תחושה מפוזרת.

זהו רגע מכונן בגלל שהוא מייצר את ה״אני״- רגע חזותי שהתינוק באופן לא מודע מזהה את עצמו.

אותו **גילוי** מנחם את התינוק ונותן לו נקודת אחיזה, מרגיע אותו ומלווה אותו בתחושות טובות, תחושת עונג.

יחד עם זאת, זהו רגע מבלבל ומטעה.

מדוע? מכיוון שזהו **זיהוי מדומה**.

התינוק עומד מול דימוי ושוגה באבחנה שלו- מה שהוא רואה זה דימוי חיצוני, ולא פנימי. זה לא הוא.

אנו מזהים את עצמנו במראה בדימוי שטוח ולא אמיתי שנמצא בחוץ- ״טעות בזיהוי״- במראה אני לא מזהה את עצמי, אלא דימוי שנראה כמו דבר זה- מה שגורם לניכור עצמי.

המראה יוצרת אצל האדם ריחוק מהדימוי של מי שאני חושב שאני.

ההזדהות של ״אני״ אל מול הדימוי הוא ההסבר להזדהות עם אנשים אחרים- בעיקר בקולנוע-

אנו מזהים את עצמנו בדמות קולנועית כפי שילד מזהה את עצמו לראשונה במראה.

שלב המראה:

השלב בו התינוק מזהה את עצמו במראה (גיל 1-1.5).

שלב קריטי בהתפתחות ה״אני״.

עד שלב זה האדם מרגיש מבולבל, מפוזר- הגילוי מנחם אותו ונותן לו נק׳ אחיזה.

5. פוקו-

מרחבים, מבטים ויחסי כוח

מישל פוקו

1. **שלב המראה- הסבר על האוטופיה**
2. **הטרוטופיה**
3. **פנאופטיקון**
4. **משמעת**

תיאוריה ביקורתית- האופן שבו אנו חושבים על המרחב.

טוען כי אנחנו צריכים לחשוב על **המרחב** ולא רק על הזמן.

מדבר על מגוון של מרחבים- כל אחד מהם ראויים לניתוח והשוואה בניהם ואיך הם משפיעים עלינו.

מחלק את המרחב ל-2 סוגים:

1. **מרחב אוטופי**

(מקום אידאי)

שום מקום, לא מקום פיזי אמיתי, אידיאל של החברה

1. **הטרוטופיה**

(מקום ממשי)

שונה, אחר, מרחב ממשי שנגזר ומושפע מהאוטופיה, שואף אליה.

כדי להסביר את האוטופיה, פוקו משתמש ב**שלב המראה**:

* המראה היא אוטופיה (מקום שלא באמת קיים)
* המראה היא הטרוטופיה (יש לה קיום פיזי, אבל ההשתקפות אינה אמיתית)

מסביר את נושא דימוי הסובייקט ע״י **שלב המראה:**

יש לנו קיום ממשי (הטרוטופי), הנשען על משהו שאינו קיים (אוטופיה)-

הסובייקט לא רואה את עצמו כנתין של האידיאולוגיה ששולטת, אלא כסובייקט משתנה בהתאם למרחב שהוא נמצא בו.

כלומר- אנחנו שונים כאשר אנו בחדר הרופא, לבין כשאנו נמצאים בכיתת לימוד.

תכונות ההטרוטופיה:

1. **סוגי הטרוטופיה**

* משבר: מקומות השמורים ליחידים במצב משבר (אישה בזמן מחזור, זקנים, טקסי מעבר)- שכיח בתרבויות פרימיטיביות
* סטייה: מקום ליחידים שסוטים מהנורמה (בתי סוהר), וע״י כך מגדירים את הנורמה (ע״י השלילה)

1. **הטרוטופיות עוברות שינויים**

שינויים באידיאות של אותה חברה.

לדוגמא- בתי קברות היו חלק מהנוף העירוני, ועם הזמן הם נדחקים אל מחוץ העיר. למעשה הם מודחקים מחיי היומיום והופכים לסוג של מחלה, אנו מדחיקים את העובדה שאנחנו אלמותיים.

1. **בהטרוטופיה יכולים להתלכד כמה מרחבים שונים בתכלית**

לדוגמא- בקולנוע קיים מרחב פיזי שמחולק ל-2

1. מה שקורה על הבמה
2. מה שקורה בקהל

לדוגמא- גן חיות.

כל תא מסמן מרחב גיאוגרפי אחר. אנו מטיילים בין מרחבים שונים (בע״ח שמייצגים מרחבים שונים מאפריקה, אמריקה, מזרח וכו׳)

1. **הטרוטופיות קשורות לפלח זמן- הטרוכרוניות**

הטרוכרוניה= מרחבים שהזמן בהם מוחשי.

אתרים ברי חלוף, מרחבים זמניים (יריד, קרקס)

לדוגמא- מוזיאון.

קיימת הצטברות של זמן. אנו הופכים לסובייקטים שמתייחסים למה שמוצג כחלק מהעבר שלנו- הופך את הצופה לסובייקט של ההיסטוריה.

1. **להטרוטופיות יש מערכת של כניסות ויציאות**

לכל מרחב יש איסור/אישור למי מותר ואסור להיכנס.

לדוגמא- בית כנסת.

מחוץ למרחב אין עיסוק האם מדובר בגבר/אישה, אבל במעמד הכניסה על הסובייקט להגדיר את עצמו כגבר/אישה.

לדוגמא- בידוק בשדה תעופה

מי נראה חשוד או מי לא, ע״מ להיכנס להטרוטופיה

1. **להטרוטופיות יש זיקה למרחב שנותר מחוץ להן**

איך החוויה בתוך ההטרוטופיה משפיעה על החוויה מחוץ לה.

חלק מהאפקט הוא לא רק מה שחווים בפנים, אלא גם מה שקורה לאחר מכן.

לדוגמא- דיסנילנד

זוהי הטרוטופיה בפני עצמה, אך כשיוצאים מגלים שגם הבחוץ מלא בדמויות משונות.

שאלות שיש לשאול ביחס להטרוטופיה:

1. **מאיזו אוטופיה נגזרת ההטרוטופיה? (איזו אידיאה הולידה אותה)**

לדוגמא- מה ניסו להשיג במבנה של אולם עם כיסאות?

התשובה היא- שככה הם ילמדו. חשבו שזו המסגרת האידיאלית ללמידה.

גן משחקים למשל- נגזר מאידיאת המשחק.

1. **אילו סובייקטים מתקיימים בהטרוטופיה?**

מרצה ותלמידים (הם הסובייקטים).

מופעלת על הסובייקט משמעת מסוימת- לדבר, לענות על שאלות (מרצה), לשבת, להקשיב (תלמידים)

הסובייקטים ממשים את האידיאה.

1. **אילו יחסי כוחות בין הסובייקטים נוצרים בהטרוטופיה?**

להתוודע ליחסי הכוחות- מי קובע למי, מי מגדיר למי?

ההטרוטופיה מייצרת את היחסים האלו.

הטרוטופיה:

שם המתאר מקום ממשי, פיזי, שנגזר מהאוטופיה.

מרחב הטרוטופי מייצר יחסי כוחות בחברה, הסובייקט מתעצב לפי ההטרוטופיה.

תכונותיה:

* סוגי הטרוטופיה (משבר / סטייה)
* עברות שינויים (שינויים באידיאה החברה)
* התלכדות של כמה מרחבים שונים (קולנוע-מסך/קהל)
* הטרוכרוניות (אתרים ברי חלוף, מוזיאונים- קיימת הצטברות של זמן)
* כניסות ויציאות (לכל מרחב יש איסור/אישור כניסה)
* זיקה למרחב שנותר מחוץ לה (איך החוויה בתוך משפיעה על החוויה מחוץ לה)

פנאופטיקון

פן= הכל

אופטיקון= לצפות, להתבונן

* מתקן אדריכלי המיועד לארגון ומשטר בחברה וניתן ליישם אותו על בתי-סוהר, מפעלים, ביה״ס וכו׳.
* מבנה היקפי בצורת טבעת, חלונות גדולים כלפי פנים הטבעת, במרכז יש מגדל שמירה.
* עקרון הפעולה של המתקן- בידוד ומעקב מתמיד של יחידים.
* בגלל שהמבנה אטום למבט, אין צורך לאייש את עמדת השמירה

פנאופטיקון:

* מודל שפותח כאמצעי לטיפול בפושעים.
* מבנה עגול, עם חלונות מראה שמשקיף לחדרי האסירים, בזמן שהם לא יכולים לראות את המגדל ולדעת מתי מביטים עליהם- נוצר מבט בלתי שווה, **השגחה בלתי פוסקת.**
* פוקו טוען כי זהו מודל שהשלטונות משתמשים בו כדי ליצור משמעת אצל הנתינים שלו
* המשטר מעביר את הסובייקטים בהטרוטופיות ממושמעות שבכולן קיים משטור ופיקוח על הסובייקט- **וכך נוצרת משמעת.**

משמעת:

* מצב שבו הסובייקטים נשמעים לסדר שמכתיב המוסד
* נשמרת ע״י משטר ופיקוח
* מושרשת ע״י הטרוטופיות ממושמעות בחברה (בתי-כלא, ביה״ס, מחנה צבאי וכו׳)
* פנאופטיקון הוא הטרוטופיה ממשמעת אידיאלית- בגלל המבט הבלתי שווה שמתקיים ויוצר ראייה תמידית של הסוהרים על הכלואים.

6. פמיניזם-

ביקורת המבט הגברי

הקולנוע ההוליוודי- איך הוא מאופיין ביחסים בין המינים?

מרקסיזם

טוען שהחברה מתיימרת להיות שוויונית, אבל היא למעשה מחולקת למעמדת.

החלוקה בין המינים אינה רק **אנליטית** (גבר/אישה), אבל גם **מעמדית** (גבר= שליט, אישה= קיימת כדי למלא את צרכיו).

כמו שבחברה קפיטליסטית קיימת מלחמת מעמדות (בורגנות-פרולטריון) כך גם בתחום בין שני המינים.

פרויד

1. דוגמא מובהקת לתבנית פטריארכלית- מדבר על הנפש מנק׳ מבט של ילד, של גבר. מייחס תפקידים שונים לאב ולאם.
2. מדגיש את המיניות בתוך החוויה האנושית. הדגש על המיניות מעצים את מעמדה הפוליטי (מעמד כוחי) של האישה.

פוקו

מאפשר לחשוב על המרחב (במיוחד הקולנועי) שבמקום מסוים הכוח פועל במקומות שונים ובעוצמות שונות.

לורה מאלווי - קולנוע

1. **סקופופיליה**
2. **הסצנה הראשונית**
3. **אובייקטיפיקציה**

כשאנחנו נכנסים לקולנוע אנחנו למעשה נכנסים **לעולם התשוקות והרצונות של הגברים.**

המדיום הוא פטריארכלי.

מי ששולט בתעשיית הקולנוע אלו הגברים- לא ניתן למצוא בקולנוע את הלא מודע הנשי.

כשאנו רואים את הסרט אנו למעשה רואים את הפנטזיות של הגבר, החרדות, האינטרסים של הגבר כטיפוס- אנו חוזים בלא מודע של הגבר, הצצה אל תוך עולמו.

סקופופיליה:

פירוש מילולי= אהבת המבט.

הפקת גירוי, עונג והנאה מהתבוננות בדבר חזותי (למשל, קולנוע).

ניתן לשאוב הנאה ממציצנות- סצנה שמתקיימת בלעדייך ואתה מתענג ממנה.

עפ״י מאלווי, חווית הצפייה בקולנוע בהוליווד היא סקופופיליה- ההנחה שהציבור רואה את את הסרטים דרך נק׳ מבט גברית, בלי שום קשר למין הביולוגי שלו.

עפ״י פרויד, **הסצנה הראשונית** הוא מונח שעוסק בחקירה מינית של עצמו- זו הפעם הראשונה שהילד רואה את הוריו מקיימים יחסי מין (לאו דווקא מציאותי, לפעמים גם פנטזיה).

מתוך כך, יכול להתקיים הצורך בסקופופיליה, כאזכור לחוויה שנחרטת בלא מודע.

הסצנה הראשונית:

מונח שטבע **פרויד** ומתייחס לפעם הראשונה בו הילד רואה את הוריו מקיימים יחסי מין (מציאות/פנטזיה).

חוויה זו מודחקת אל הלא נודע ומלווה את האדם בבגרותו.

מאלווי מזכירה את מושג זה בהקשר לסקופופיליה (תענוגות שהקולנוע מציע לצופים) ומשערת כי מתוך הסצנה הראשונית נובעת הסקופופיליה.

2 אלמנטים שהופכים את הקולנוע להטרוטופיה סקופופילית:

1. החושך- אנחנו רק בעמדת הצופה
2. הנרטיב חתום ולא מתפרץ אל תוך האולם, אנחנו יכולים להציץ עליו

הקולנוע הוא נרקיסיסטי= כשאנו צופים בסרט אנו למעשה מסתכלים על עצמנו (מתקשר לשלב המראה עם התינוק). אנו מקשרים את הדימוי במסך לעצמנו.

העונג בהתבוננות התפצל בין הגבר (הפעיל) לבין האישה (הלא פעילה).

המבט הגברי, המכריע, מקרין את הפנטזיה שלו כלפי הגוף הנשי.

תפקידן המסורתי של הנשים בקולנוע הוא חזותי ומיני בתור אובייקט-

1. אובייקט אירוטי לדמויות בסרט
2. אובייקט אירוטי לצופה באולם

כשאנו נכנסים לקולנוע אנחנו באופן לא מודע מאמצים את נק׳ מבטו של הגבר ההטרוסקסואל.

האישה עוברת התאמה לפנטזיה הגברית- נוצר חפצון, אובייקטיפיקציה מינית.

אובייקטיפיקציה:

חפצון.

בהקשר של חפצון מיני של נשים בקולנוע ובאמנות.

תהליך שבו האישה הופכת מסובייקט לאובייקט.

האישה הופכת למושא של המבט הגברי, לחפץ.

נעמי וולף - מיתוס היופי

1. **מיתוס היופי**

מסבירה כי למרות גלי הפמיניזם- נשים עדיין מדוכאות בחברה ונשלטות ע״י מיתוס היופי.

* מיתוס היופי הוא מיתוס שלפיו הנשים הן המין היפה ו**ערכן נמדד לפי מידת היופי שבהן.**
* כל אישה צריכה קודם כל לדאוג להיראות יפה, לפי מודל היופי שנקבע ע״י החברה הפטריארכלית.

האינטרס לשמר את מיתוס היופי הוא **פוליטי וכלכלי** (חברות קוסמטיקה, פרסום וכו׳)

* הנשים הן למעשה **אובייקטים**, נשים מחופצנות, שנראות עפ״י האידיאל הגבר.

המיניות אינה נשית, אלא של הפנטזיה של איך היא צריכה להיראות.

* נשים **נדרשות לקיים תחרות ביניהן** (בדומה לבורגנות/פרולטריון) ונוצרת יריבות ועימות בין הנשים- דבר **שמונע מהן לקום כנגד** מיתוס היופי והמשטר הגבר.

מיתוס היופי:

למרות גלי הפמיניזם הקודמים, שאפשרו לנשים להצביע ולצאת לשוק העבודה, נשים עדיין מדוכאות בחרה ונשלטות ע״י מיתוס היופי.

* עפ״י המיתוס, ערכן נמדד לפי מידת היופי שלהן.
* אישה צריכה להיראות יפה לפי מודל היופי שנקבע ע״י החברה הפטריאכלית
* האינטרסט לשמר את המיתוס הוא פוליטי וכלכלי
* המיתוס מוחל רק על נשים ומחייב אותם לקיים אידיאל יופי שלא קיים במציאות (אלא קיים בפנזטיה הגברית)

7. פוסט קולוניאליזם-

ביקורת המבט האירופי

אדוארד סעיד - אוריינטליזם

1. **לובן**
2. **אורייטליזם**
3. **מיקום- positionality**

התקופה הקולוניאליסטית-תקופה של התפשטות מדינית ותרבותית של מדינות אירופה על יבשות אחרות.

עפ״י גישה זו האדם השליט הוא האדם הלבן.

הוא הדומיננטי ביחסים חברתיים כמו הגבר (פטריארכיה) ובעל ההון (קפיטליזם).

לובן:

התייחסות לצבע העור של בני האדם.

עפ״י סעיד, הלובן הופך **לאמת מידה.**

הלובן לא מתבטא רק צבע עור אלא בשאיפה של ״לא לבנים״ להידמות לתרבות של ה״לבנים״.

לדוגמא- מישל אובמה מחליקה את שיערה / מייקל ג׳קסון.

סעיד, אמריקאי ממוצא פלסטיני. טבע את המונח אוריינטליזם.

חוקר את היחס בין המערב (אוקסידנט) למזרח (אוריינט).

אוריינטליסט: איש המערב שמנצל את המזרחי לטובתו

אוריינטלי: מזרחי

בן המערב מנצל את המפגש שלו עם המזרח ע״מ להפיק תועלת למרחב המערבי שלו.

המושג ״מזרחי״ לא היה קיים עד שהגיע האיש המערבי. אנשי המזרח לא ידעו שהם מזרחיים עד שהפכו אותם לכאלו.

האדם המערבי צריך את המזרח כדי להבין מי הוא, להגדיר את עצמו.

הוא צריך לפגוש את הפרימיטיבי כדי לדעת שהוא מתקדם- דבר שיש לו השלכות חומריות ממשיות.

המפגש של המערב עם המזרח מייצר אובייקטיפיקציה- המזרח הופך למושא של מחקר.

ייצוג התרבות המזרחית נותן לגיטימציה לחפצון נשים (זה נחשב לגיטימי מכיוון שזה התיאור של תרבות המזרח ולא קורה במערב).

לדוגמא- בצילום במזרח היה נהוג לצלם את האנשים בפרופיל, דבר שהופך אותם לברי-מדידה.

אנו פוגשים **תדמית חיצונית מחופצנת.**

אוריינטליזם:

* סגנון מחשבה שמבוסס על הבחנה בין המזרח למערב.
* אוריינטליזם מתאר צורת מפגש של המערב עם המזרח בה המערב מביט על המזרח מנק׳ מבט עליונה ומנצל אותו.
* האוריינט ״אחר/שונה״ לעומת המערב שהוא השולט.
* המערב צריך את המזרח ע״מ להגדיר את עצמו, לעשות הפרדה בינו לבין ה״פרימיטיבי״.

סעיד טוען כי כל מה שאנחנו יודעים על המזרח מגיע מנק׳ מבט מסוימת.

הפתרון לכך- positionality

מיקום- positionality:

כאשר המערב מביט על המזרח הוא מחפצן אותו ובוחן אותו דרך עיניים מערביות.

הפתרון לכך הוא מיקום. כלומר- הפנמה לכך שנק׳ המבט היא של האדם הלבן, ולא להציג אותה כנק׳ מבט אובייקטיבית.

שלבים בניתוח ייצוג אוריינטליסטי:

1. **מדובר בייצוג ולא במציאות**

זוהי למעשה תחבולה- זו לא המציאות האמיתית.

1. **נק׳ מבט מערבית ולא מציאות מזרחית**

כדי להימנע מהתחבולה, עלינו להתמקד במה שבחורים לייצג, בנושאים המעסיקים אותו.

1. **הפקת הון**

המערב הוא זה שמפיק הון סמלי, תרבותי וכלכלי מהייצוג האוריינטליסטי.

המערב מרוויח חומריות על גבו של המזרח.

הומי באבא

הוגה הודי-אמריקאי.

טען שבעקבות פוקו הנורמה שקופה.

כאשר פוקו מדבר על חולי נפש, ועל יתר האנשים ״הנורמטיביים״ (משווים את עצמם לחולי הנפש כדי להרגיש ״נורמטיביים״), הומי באבא **משווה את הסיטואציה לאנגלים שהגיעו להודו** והשוו את עצמם למקומיים- וכך הגידו אותם (את המקומיים) כחורגים מהנורמה.

וזאת כדי להפוך את העמדה הלבנה לנורמטיבית.

פרנץ פאנון - אדם שחור

מנסה להעביר את נק׳ המבט ״השחורה״- לספר את חוויותיו של השחור כשהוא פוגש באדם הלבן.

האדם השחור מתנהל בצורה מסוימת מול אדם שחור, ומתנהל בצורה אחרת אל מול אדם לבן.

הפיצול הזה הוא תוצר של הקולוניאליזם.

על האדם השחור מופעל לחץ להתכחש לעובדה שהוא שחור ופרימיטיבי, ע״מ **להידמות ולהפוך להיות כמו הלבן.**

הוא קורבן לדימוי שכפו עליו, **נאלץ לקבל את הקונוטציות של המשמעות להיות שחור.**

אילולא האדם הלבן, האדם השחור לא היה מגדיר את עצמו ככזה.

שרה חינסקי- לימוד תרבות מערבית

שואלת מדוע תולדות האמנות מלומדת כסיפור אירופאי?

ההיסטוריה שמסופרת היא **היסטוריה אירופצנטרית.**

קיים מימד ביקורתי-

התכנים שאנחנו לומדים מייצרים אמנות מערבית שרלוונטית לנו, למרות שהתרבות שלנו מקורה במזרח.

האידיאולוגיה המערבית מונחלת.

8. פוסט מודרניזם-

גלובליזציה וראווה,

דימוי והדמייה

ז׳אן בודריאר

1. **דימוי**
2. **סימולקרה**
3. **סימולציה**
4. **היפר-ממשי**

ההבחנה בין הדימוי לבין המציאות מתחילה להטשטש.

לדוגמא-

* טראמפ בצילומים מהריאליטי -- צילומים בתור נשיא
* מייגן מרקל בסדרה רוצה להיות נסיכה -- במציאות נשואה לנסיך
* הסרט ארמגדון 98׳ -- אסון 9.11

דימוי:

אמצעי פיגורטיבי, חזותי, שבא לתאר מושג כלשהו באמצעות השוואה למושג אחר/מקביל.

התיאוריה הפוסט מודרניסטית מערערת על היחס בין המציאות לבין הלא מציאותי.

סימולקרה (דימוי):

דימוי, מראית עין.

מונח המציין העתק שאין לו מקור ושהוא הופך להיות תחליף בדוי של המקור.

ישות מסוימת שניחנה במראה של משהו /מישהו שנדמה כישנו.

מציאות שאיבדה מהאותנטיות שלה- מקורותייה טושטשו ונבלעו בתוך הדימויים המפוברקים (מדיה, פרסומות וכו׳).

סימולציה (הדמייה):

שם הפעולה הנגזרת.

חיקוי של המציאות באמצעות מודל מתאים.

מטרתה לייצג מאפיינים מסוימים למטרות שונות (בידור, לימוד, הסבר וכו׳).

היפר ממשי:

דבר שחורג מהממשי.

השלבים העוקבים של הדימוי:

1. הדימוי הוא השתקפות של ממשות עמוקה
2. הדימוי הוא הסוואה של ממשות עמוקה ופגיעה בטבעה
3. הדימוי מסווה את העדרה של ממשות עמוקה
4. אין קשר בינו לבין ממשות מכל סוג שהוא: הוא סימולקרה טהורה של עצמו

1-2- ייצוג: קיימת אמת וניתן לחשוף אותה

3-4- סימולציה: אין אמת מאחורי המילים

לדוגמא- טיסה לניו יורק

1. **מצלם תמונה ושולח לחברים**

הדימוי= אני בניו יורק

1. **מצלם תמונה ושולח לחברים למרות החוויה לא טובה**

דימוי= דימוי כוזב, מסווה את המציאות

1. **נוסע לדיסנילנד בניו יורק**

אנחנו חושבים שאנחנו בעולם ממוצא (דיסנילנד) כדי שכשנצא נרגיש שאנחנו בעולם האמיתי, אבל למעשה גם הבחוץ הוא עולם מומצא.

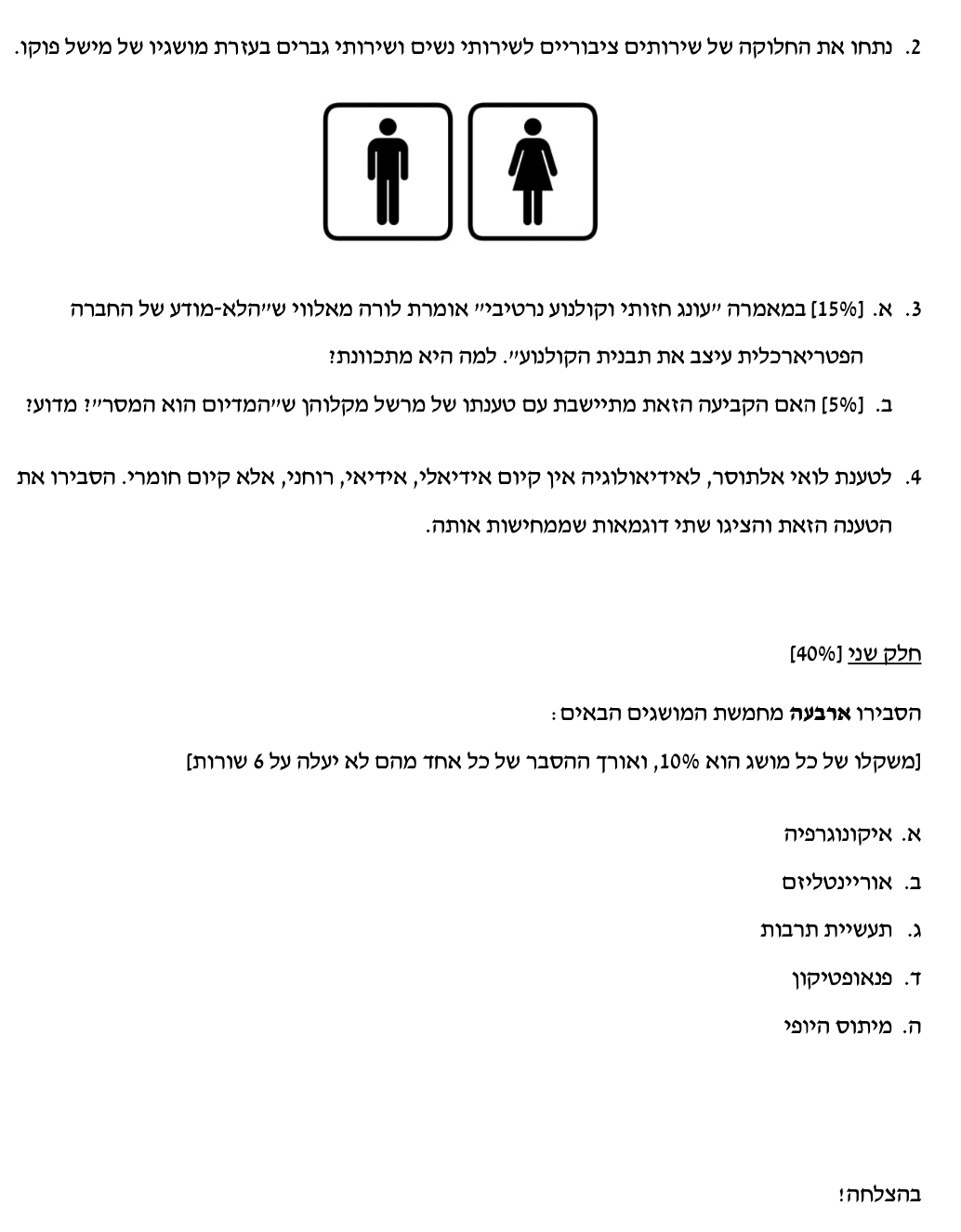
1. **חזרה לניו יורק והכל מרגיש מזויף**

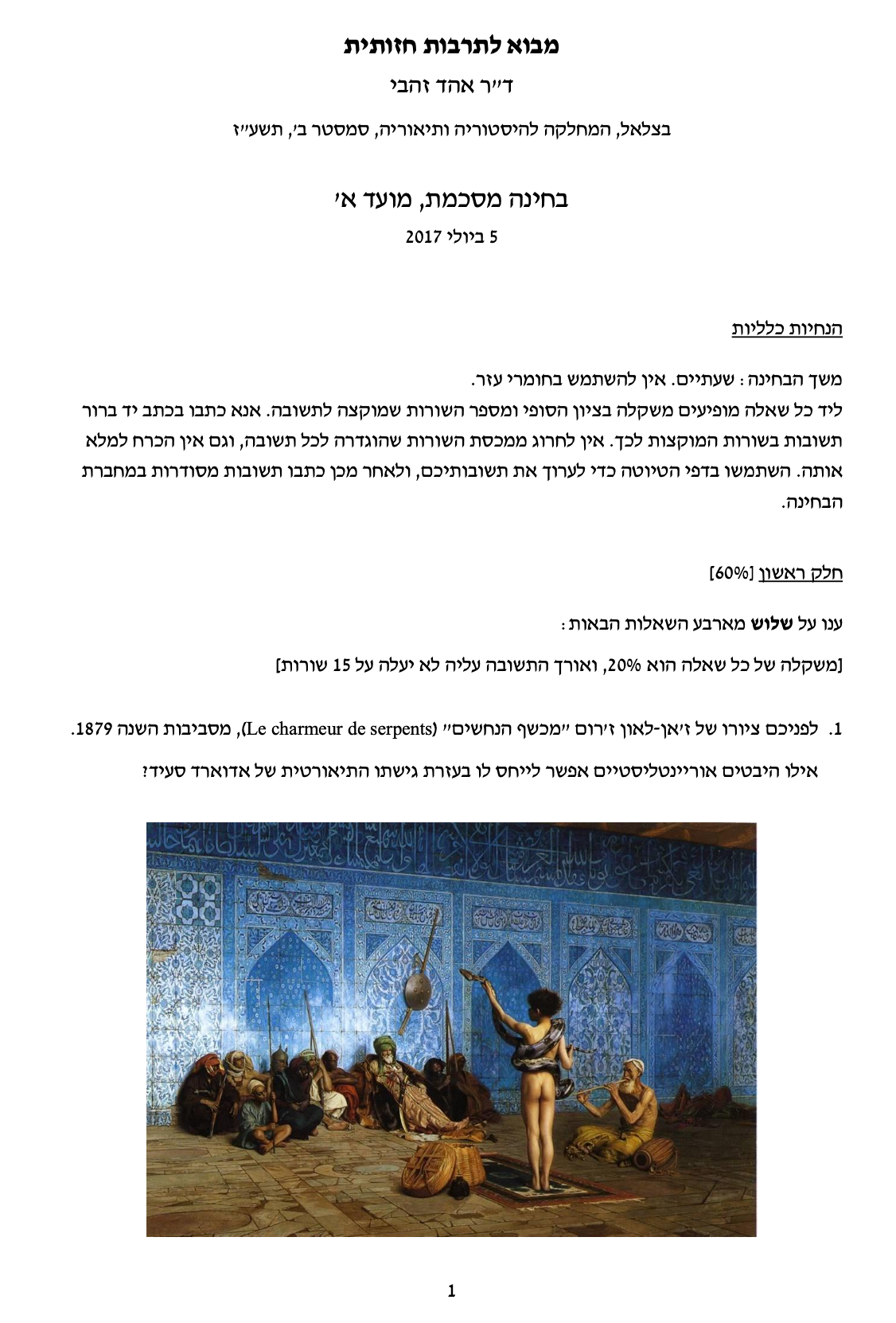
המציאות עצמה מופיעה בתור דימויים- הופך את המציאות לדימוי.

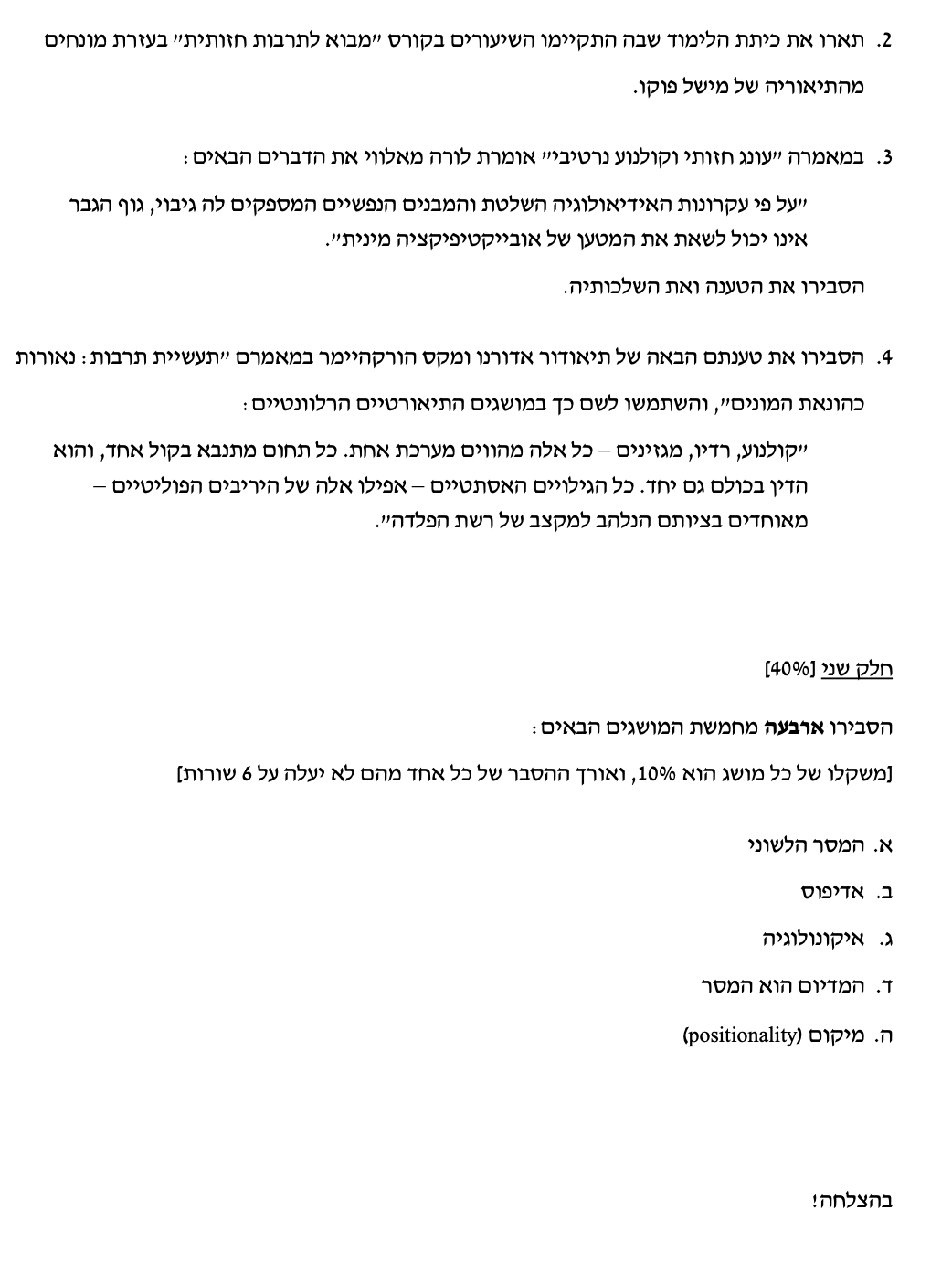
רשימת מושגים

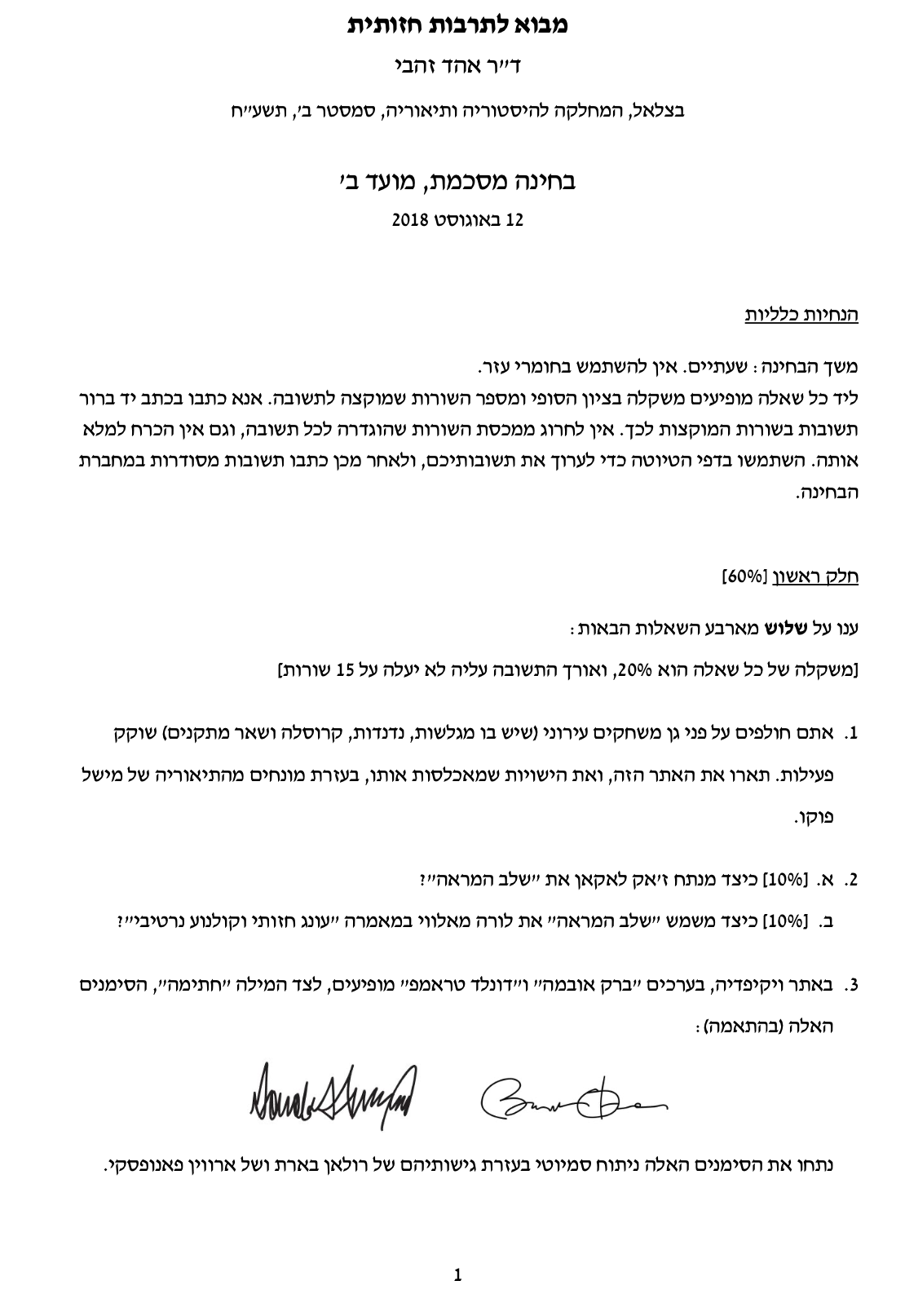
1. התבוננות על מה ולמה? 1. ביקורת * **ג׳ון ברג׳ר** * **מקלוהן** 1. המדיום הוא המסר **2. מרקסיזם** * **קארל מרקס** 1. קפיטליזם 2. בורגנות 3. פרולטריון 4. מלחמת מעמדות 5. מבנה על 6. אידיאולוגיה 7. תודעה כוזבת 8. ערך שימוש 9. סחורה 10. פטישיזם 11. תעשיית תרבות * **לואי אלתוסר** 1. סובייקט 2. אינטרפלציה **3. סמיוטיקה** * **רולאן בארת** 1. מסמן 2. מסומן 3. דנוטציה 4. קונוטציה 5. מסר לשוני * **פאנובסקי** 1. איקונוגרפיה 2. איקונולוגיה	**4. פסיכואנליזה** * **פרויד** 1. אדיפוס 2. פטריארכיה 3. לא מודע 4. מיניות ילדית 5. סירוס 6. הסצנה הראשונית * **לאקאן** 1. שלב המראה **5. מרחבים** * **פוקו** 1. שלב המראה 2. הטרוטופיה 3. פנאופטיקון 4. משמעת **6. פמיניזם** * **מאלווי** 1. סקופופיליה 2. הסצנה הראשונית 3. אובייקטיפיקציה * **נעמי וולף** 1. מיתוס היופי **7. פוסט קולוניאליזם** * **אדוארד סעיד** 1. לובן 2. אוריינטליזם 3. מיקום positionality **8. פוסט מודרניזם** * **ז׳אן בודריאר** 1. דימוי 2. סימולקרה 3. סימולציה 4. היפר ממשי

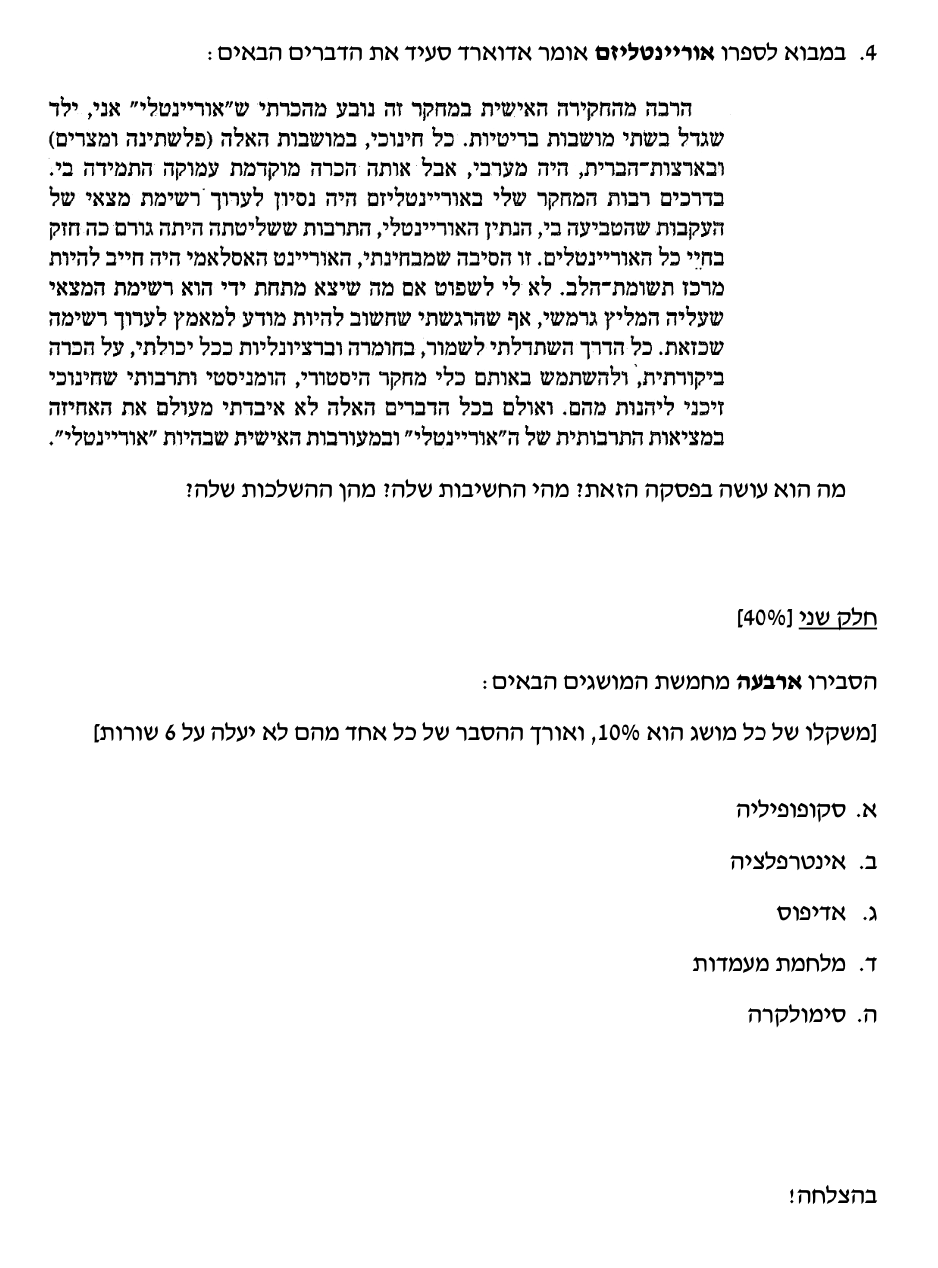
****

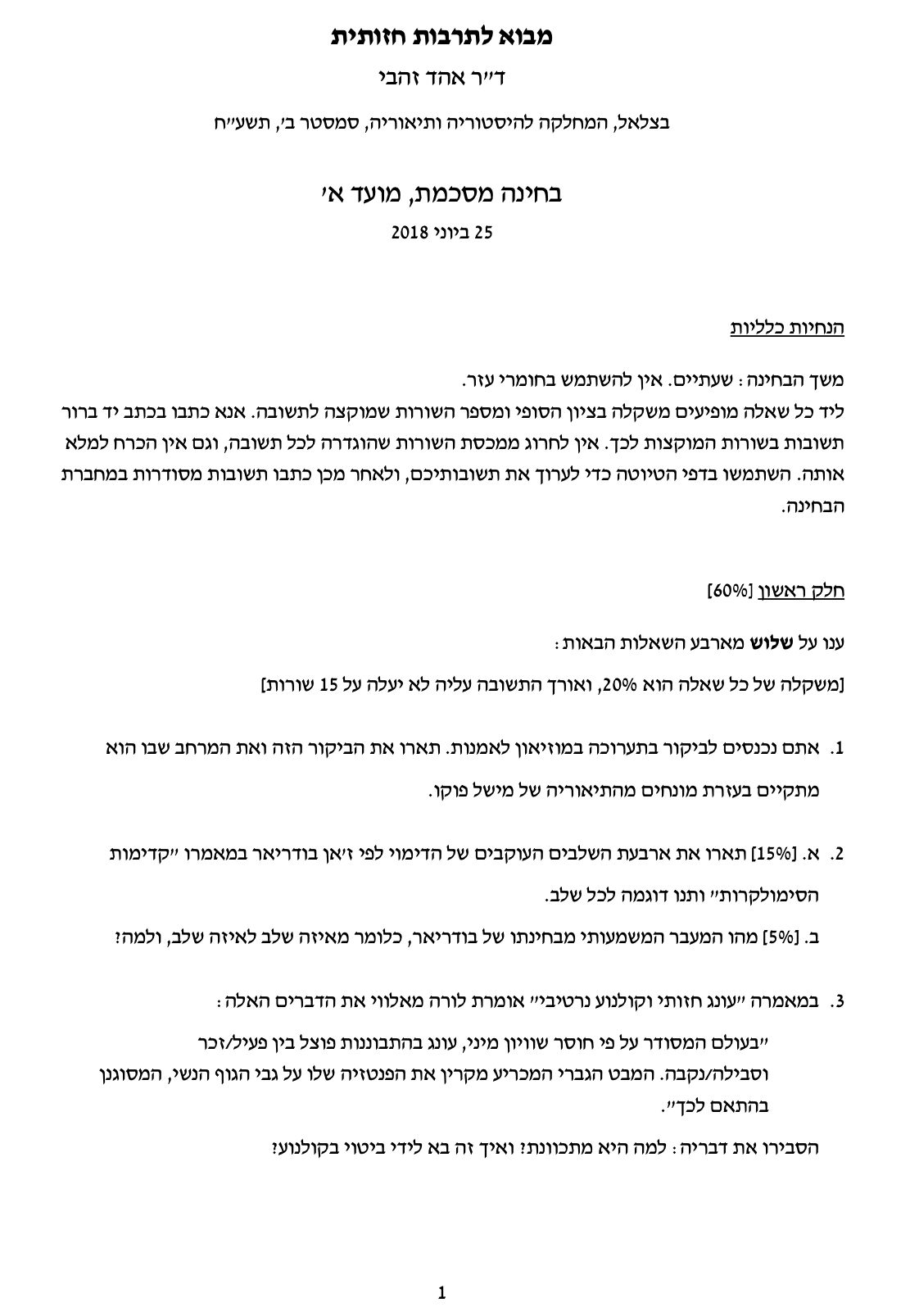
****

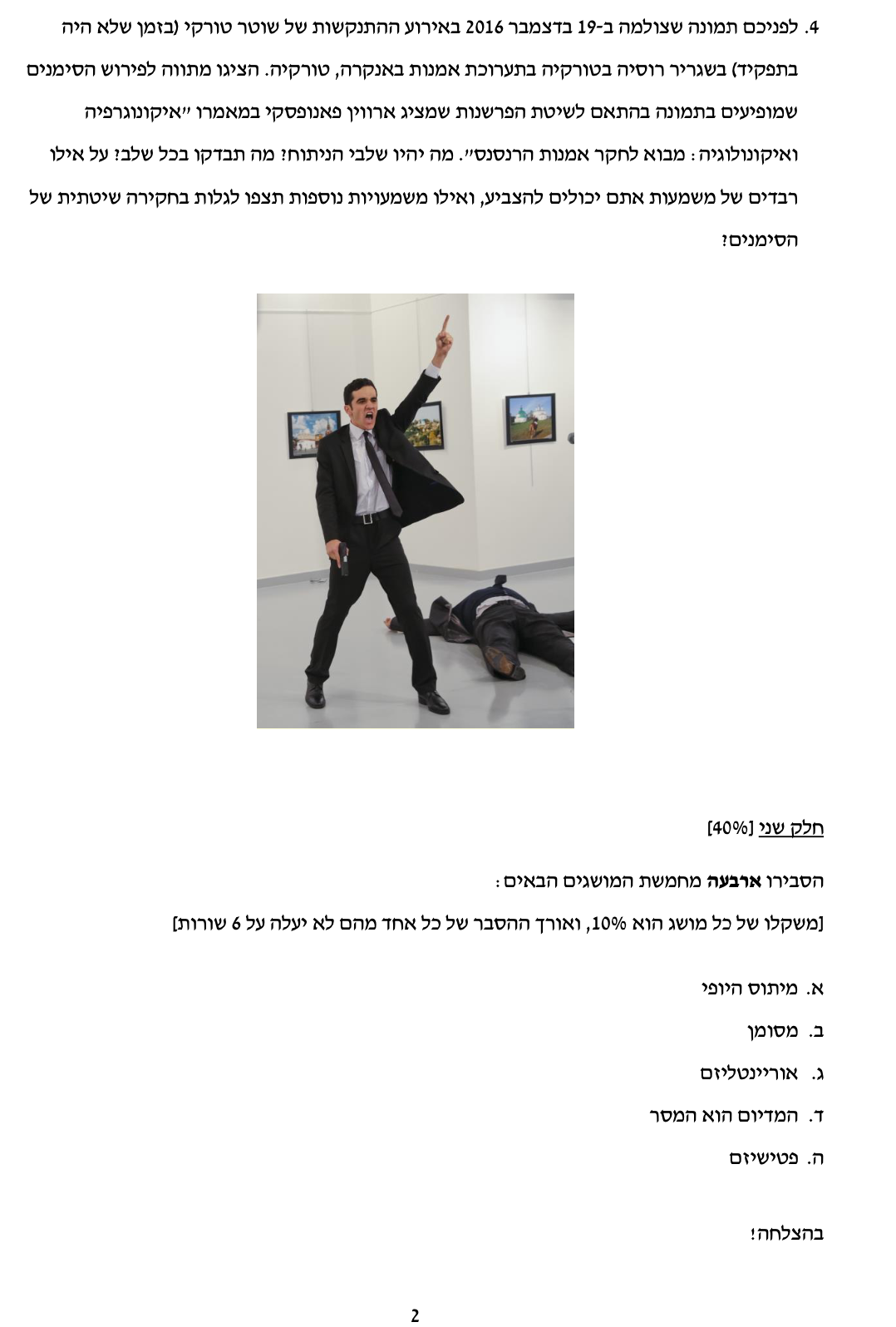
****

****

****

****

****

****