

סילבוסים תואר שני תשע"ד סמסטר ב'

סילבוסים קורסי חובה (עמוד 2-12)

מעבדת עיצוב משולב 2

סמינר באקולוגיה עירונית

סמינר במינהל עיצוב

פרויקט גמר ב'

סילבוסים קורסי בחירה (עמוד 13-29)

סוגיות מתקדמות בעיצוב המרחב

עיצוב באמצעות שפה, טקסט ואינטראקציה

בעיות באסתטיקה ובאמנות המאה ה-20

אדם וקהילה

זהות ומקום

מס' הקורס: 37012

שם הקורס: מעבדת עיצוב משולב 2

שם הקורס באנגלית: Integrated Design Lab 2

מנחים: סיגל ברניר, איתן ברטל, מיכל רינות

אופן הוראה: מעבדה

שעות שבועיות: 6

נקודות זכות: 4

דרישות קדם: אין

מועדי הקורס: סמסטר ב', יום ג', 14:00-11:00 ויום ו', 11:00-08:00

תיאור הקורס:

"אני אוהב את כל עניין הווירוס: הוא נשמע אלים משום שיש לו קונוטציה שלילית, אך בעצם זהו תהליך הכולל את רעיון הטרנספורמציה, השינוי", סדריק ווניי, במאי הסרט התיעודי "וירוס בעיר".

המרחב העירוני הוא שדה של אינטראקציות, היוצרות ומעצבות את רוח העיר ואופייה. העיר מורכבת מתתי-מערכות הנמצאות בתנועה דינאמית דיאלקטית, המכוננות את מה שנתפש כשלם. נקודת המוצא של מעבדת העיצוב הזאת היא כי יש בכוחה של פעולת העיצוב לחולל שינוי "יראלי" במרחב האורבני. פעולת הווירוס הביולוגי מתאפיינת בהתפשטות, חדירה ושימוש באחר כדי להתפתח. פעולת העיצוב מנקודת מבט "יראלית" רואה באפשרות לשינוי פעולה ביקורתית, המערערת את ההגמוניה של המצוי והקיים. במסגרת המעבדה אנו נחקור את מעשה העיצוב כבעל פוטנציאל לחולל שינוי וליצור סביבות והקשרים חדשים במרחב העירוני. אנו נבחן את מערכת היחסים בין המרחב הפיסי למרחב החברתי בעיר, ואת האופן שבו יכולה הפעולה העיצובית להוות מחולל או זרז לטרנספורמציה של המרחבים. מעשה העיצוב ייבחן במידת השפעתו, חדירתו והפצתו לתוך מערכות שונות – המכוננות, מאפיינות ומגדירות את המרחב העירוני. באיזו מידה תיצור "הפעולה הוויראלית" שינוי בתגובה לאופי המקום, זהותו, מהות היחסים האופייניים לו? וכיצד ישפיעו כל אלה על מרחב החיים בעיר?

The urban space is a platform of interactions that create and design the sense of the city. The biological virus has the capacity to penetrate a system and alter it from within. The "Virus in the City" design lab stems from the idea that the act of design has the capacity to generate a "viral" change in the urban space. The design act from a "viral point of view" is a critical act that challenges the hegemonic order of things. The lab will investigate the mutual relations between the physical and the social in the city and their implications. The lab will also investigate the process of design as a tool for initiation of new environments and new relations in public space, and its capacity to act as a catalyst of transformations in the city.

הנושאים הנלמדים בקורס:

- התבוננות, חקירה וניתוח של המערכות האורבניות המורכבות בהשראת המודלים הראשוניים של המערכות הטבעיות.

- פיתוח מתודולוגיות אינטגרטיביות המבוססות על תחומים שונים הקשורים למרחב האורבני, כגון: עיצוב, אמנות, אדריכלות, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, מיתוג ותעמולה.
- בחינת יחסי הגומלין בין חשיבה עיצובית מופשטת לפעולות יישומיות במרחב הממשי.
- התערבות משמעותית במרחב העירוני תוך מימוש הכלים והידע הנרכשים בקורס.
- הסטודנט/הסטודנטית יגבש/תגבש פרויקט מצומצם במידותיו; ערכו ייבחן על פי יכולת ההשפעה "הוויראלית" שיש לו על המרחב הפיסי והחברתי של העיר.

מבנה הקורס:

הקורס מתקיים במתכונת של מעבדה, המשלבת עבודה אישית וקבוצתית בהנחיית שלושת מנחי הקורס. העבודה במעבדה כוללת הרצאות, דיונים קבוצתיים, פיתוח כלי חקירה רלוונטיים ותהליכי ניסוי מבוקרים, סיורים, סדנאות והרצאות אורח. פגישות הקורס מתקיימות בחדר הכיתה במכון ובמרחבי הפעולה העירוניים.

מטלות:

1. העבודה תהיה פרי עבודה פרטנית או קבוצתית.
2. השלב הראשון: חקירה מקדימה, הכוללת קריאה ודין בטקסטים תיאורטיים וניתוחם, ועבודת שטח (3-4 שבועות).
3. השלב השני: פיתוח פרויקט עצמאי, המחולל שינוי ומיישם את הנלמד בקורס (5-12 שבועות). עבודת בית והנחייה בכיתה הלימוד.
4. השלב השלישי: הגשת הפרויקט כפי שיושם במרחב הפיסי/וירטואלי, פרזנטציה מתועדת.

תכנים:

- הזכות לעיר, הגדרת המרחב העירוני
- שיכפול והפצה
- הטרוטופיה, חדירה למערכת, מצבי גבול
- תקשורת, תעמולה, מיתוג, אקטיביזם
- בין עיצוב הדימוי לממשי

מרכיבי הציון באחוזים:

שלב ראשון: חקירה מקדימה 30%

שלב שני: פיתוח הפרויקט וניהול ההתקדמות 30%

שלב שלישי: הגשת הפרויקט 40%

נוכחות חובה

ביבליוגרפיה:

בוקטמן, סקוט. **האדם האורבני והמרחב המדומה: עיונים בסרטו של רידלי סקוט "בלייד ראנר"**. הוצאת רסלינג.

ברנר סיגל ויעל מוריה (2008, 2010) **אירוח 2008, עיר זמן 2010 – ביאנלה בת-ים לאדריכלות הנוף העירוני**

ג'ייקובס, ג'ין. (2008). **מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות**. הוצאת בבל.

גליזר, אדוארד. (2011). **ניצחון העיר: כיצד הטיבה העיר את חיי האנושות**. הוצאת מודן.

היילברנר, עודד. לזין, מיכאל (עורכים). (2006). **העיר הישראלית: העיר העברית האחרונה?** הוצאת רסלינג.

וירליו פול. (1984) **ביקורת המרחב**. הוצאת רסלינג.

וירת, לואיס. זימל, גיאורג. פארק, רוברט. (2004). **אורבניזם: הסוציולוגיה של העיר המודרנית**. הוצאת רסלינג.

ונטורי, רוברט. בראון סקוט, דניס. איינאוור, סטיבן. (2008). **ללמוד מלאס וגאס**. הוצאת בבל.

מרום, נתי. (2009). **עיר עם קונספציה: מתכננים את תל אביב**. הוצאת בבל.

קאלווינו, איטאלו. (1999). **הערים הסמויות מעין**. הוצאת ספריית פועלים.

קולהאס, רם. (2010). **הזיית ניו-יורק**. הוצאת בבל.

קולהאס, רם. (1995). **אז מה בעצם קרה לאורבניזם? סטודיו, גליון 62**.

קלוש, רחל. חתוקה, טלי. **תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף**. הוצאת רסלינג.

רוטברד, שרון. (2005). **עיר לבנה, עיר שחורה**. הוצאת בבל.

Harvey, David, (2012). **Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution**.

Course number: 37006

Course Name: סמינר באקולוגיה עירונית

Course title in English: Introduction to Complex Systems and Urban Ecology

Name of the lecturer: Sayfan G. Borghini

Teaching manner: Seminar

Hours per week: 3 ש"ס

Credits: 3 נ"ז

Prerequisites: Knowledge of the English Language

Course Objectives:

Overview of complex systems theories and applications to design and to urban ecosystems – aims to bring a different perspective in understanding the dynamics of human-natural systems.

Content:

The goal of the course is to offer an accessible introduction to basic concepts and ideas developed in complexity sciences, and explore few of the more interesting adaptive systems known to date. Cities, social networks, climate, financial markets, human brain and consciousness, are few examples of complex systems whose study is upturning fundamental assumptions of current worldviews.

In particular urbanizing ecosystems are one of the fastest developing phenomena of this century. Providing an integrated frame of thought, in order to better understand the interactions at play, is the aim towards which complexity paradigms are introduced during the course.

The discussion will invite students to reconsider through the acquired perspectives some of the critical correlations throughout the design process. It is an area of growing interest and

insight, which provides a vital corridor to the future role of Design in confronting the challenges of a human-dominated world.

Tasks:

Expected 2 extra hours of work per week beyond class hours

Lessons:

- **An interconnected world is a Complex world**
How complexity and complex systems are integral part of our world

Migrating from simplicity to complexity

1 lesson

- **Emergence of form and structure**
The correlation form-order and the emergence of complex forms

Morphogenesis and the dynamics of freedom-restriction

1 lesson

- **Working with Complex Adaptive Systems**
The vocabulary of complexity:

**what is a system?*

**Hierarchies*

**Functions*

**Linear and non-linear organization*

**Rugged landscapes*

**Feed-back loops and the Kibernetes*

**Self-Organization and the phenomena of Emergence*

**Networks*

**Agent based models*

5 lessons

- **Exploration of Systems**

Sessions with the students.

Exploring examples of existing Design projects confronting and/or harvesting properties of complex systems.

2 lessons

- **Urban Systems**

Re-setting the context “Urban”: beginning of the 21st Century.

Existing Scenarios and Research.

1 lesson

- **The human-natural ecosystems**

Understanding how complexity emerges from the interaction of multiple processes, factors and agents. Perspective. Multiplicity. Interaction. Flows.

Emergent patterns and complex eco-systems.

1 lesson

- **Cities we wish to live in**

The Fractal city: What makes a city attractive?

Emergence of cities and correlation to networks.

Smart Cities.

2 lessons

Guest Lecturer: 1

Study tour outside the Institute:

Components of score:

Exercises: 30%

Final work: 70%

Attendance: must

Bibliography:

Books: (the last two are already in the library)

- Sandra D. Mitchell. *Unsimple Truths: Science, Complexity, and Policy*. Chicago: University of Chicago Press (2009)
- Steven Johnson. *Emergence: the connected lives of ants, brains, cities and software*. Scribner (2001)

- Kevin Kelly. *Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World*. New York: Basic Books (1995)
- John Thackara. *In the Bubble: Designing in a complex world*; MIT press (2005)
- Marina Alberti. *Advances in Urban Ecology: Integrating humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems*. Springer (2008)

References: are provided specifically for each lesson

שם המורה: אלי יעקובסון
מספר הקורס: 37007
שם הקורס: סמינר במינהל עיצוב
שם הקורס באנגלית: design and innovation management

אופן הוראה: סמינר
שעות שבועיות: 3
נקודות זכות: 3
דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:

להקנות למשתתפים ידע בניהול נכון של תהליכים המבוססים על יצירתיות וחדשנות. הקורס יעסוק בשלבים אותם צריך מנהל התהליך לעבור. הכרת אנשי מקצוע שיסיעו לו בדרכו, בחינת מטרות ומתחרים, מודלים עסקיים ודרכי-פעולה אסטרטגיות.

Provide participants with the knowledge of, creativity and innovation based process management.

The course goes through steps, which a creative process manager is likely to go through. Acquaintances with professionals who will assist him along the way, goals/ competition examination, business models and Strategic Course of Action.

עבודה בקבוצות
חשיבה יצירתית
הגדרת משימות
שיווק, מיתוג ופיתוח
פרזנטציה

פירוט מפגשים:

- 1 מפגש פרזנטציה של הקורס, הצגת הפרויקט העיקרי, הצגת התלמידים וחלוקה לקבוצות.
2. תהליכי חשיבה יצירתית, חלוקת תפקידים וסמכויות בחברה. עבודה ופרזנטציה.
3. חקר שוק, שיווק ותכנון אסטרטגי.
4. הרצאת אורח - שיווק. עבודה בקבוצות.
5. פיתוח סל מוצרים ובחינת מודלים עסקיים.
6. הרצאת אורח - יזמות טכנולוגית ופרזנטציה.
7. פרזנטציית אמצע של הפרוייקט.
8. מיתוג ובידול. הרחבת המותג וקשר עם לקוחות.
9. גיוס הון והשקעות - הרצאת אורח.
10. פרזנטציה ועבודה בקבוצות.
11. תמחור ומציאת מודל עסקי לחברה.
12. Case study ודגשים לקראת סיום.
13. פרזנטציה סופית של הפרוייקטים מול פאנל אורחים.

שונות

הקורס ישלב מספר הרצאות אורח בתחום השיווק, פיתוח מוצר והשקעות.

סיור לימודי מחוץ למכון. תבדק האפשרות לשלב במהלך הסמסטר סיור בחברה או מפעל תעשייתי

מרכיבי הציון באחוזים:
עבודה מעשית: 80%
פרזנטציה סיום קורס: 20%

מכוחות: חובה

ביבליוגרפיה:

1. James Dyson, "against all odds", Orion business, 1998.
2. Dan Senor and Saul Singer, "Start up nation" , Hachette book group. 2011
3. Eric Ries, "The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use .Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses", Crown publishing, 2011.
4. Dion Hinchcliff, "Social Business By Design: Transformative Social Media Strategies for the Connected Company", Jossey-Bass, 2012
5. Paco Underhill. "Why We Buy: The Science of Shopping--Updated and Revised for the Internet, the Global Consumer, and Beyond", Simon &shuster, 2008.

מספר הקורס: 37010

שם הקורס: פרויקט גמר ב' – פיתוח וסיכום

שם הקורס באנגלית: Final Project B, Developing and Summing Up

המנחים ייקבעו על ידי הוועדה האקדמית של פרויקטי הגמר בהתאם לאופי ולצרכים של הפרויקטים, ובהתחשב בהעדפותיהם של הסטודנטים. רשימת המנחים תפורסם שבוע לפני תחילת סמסטר ב'

אופן ההוראה: פרויקט

שעות שבועיות: 1 שעה שבועית לכל סטודנט

נקודות זכות: 4

דרישות קדם: פרויקט גמר א' – חקר ואפיון

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להוציא מהכוח אל הפועל את ההצעה שאושרה על ידי הוועדה האקדמית של פרויקטי הגמר בקורס פרויקט גמר א' – חקר ואפיון. בשלב זה נפרד הסטודנט מצוות המנחים ומתחיל תהליך אינדיבידואלי של פיתוח, מחקר וכתובת/בניית הפרויקט עם מנחה אישי.

ההתמודדות עם קנה מידה פרויקטלי מאפשרת לסטודנטית או לסטודנט להביא לידי ביטוי את מכלול הידע והניסיון שנצבר בקורסים העיוניים, המחקריים והמעשיים בתוכנית, ולהציע פרשנות משלו/ה לתפישת העיצוב המשולב.

תהליך העבודה:

שלב א' (חודש ראשון): בניית הבסיס העיוני של הפרויקט האישי, תוך איתור התכנים התיאורטיים הרלוונטיים ותחילת הכתיבה של החלק התיאורטי של הפרויקט.

שלב ב' (חודש שני): שילוב החלק התיאורטי עם החלק האמפירי של הפרויקט, תהליך המאפשר את המשך ההתקדמות בעבודה. מדובר במודל ספירלי, שראשיתו בחשיבה העיונית ובבניית הקונצפט והמשכו בבחינה אמפירית של הצרכים, הציפיות וההעדפות של המשתמשים או הנמענים. המידע מתנקז לתהליך פיתוח של החלק המעשי ומלווה במשוב לעדכון ותיקונו.

אמצע סמסטר: מרתון הגשות ביניים א' של החלק העיוני והמחקרי של הפרויקט העיצובי, והצגת סקיצה של החלק המעשי.

שלב ג' (חודש שלישי): המשך תהליך ההנחיה ותכנון ההגשה הסופית עם המנחים האישיים.

סוף סמסטר: מרתון הגשות ביניים ב' של הפרויקט בכללותו. הוועדה האקדמית של פרויקט הגמר תתכנס מיד לאחר מרתון זה, תבחן את הפרויקטים ואת מידת המוכנות שלהם, ותקבע את מועד ההגשה הסופית.

♦ סטודנטים שלא יגישו את פרויקט הגמר שלהם במועד ההגשה הסופית, ללא סיבה מוצדקת, יוכלו להגיש את הפרויקט שלהם רק בשנה הבאה.

הנחיות להגשת פרויקטי הגמר ומרכיב הציון:

ההגשה הסופית של פרויקט הגמר תכלול עבודה תיאורטית ועבודה מעשית בפרופורציות שונות, במנעד שבין עבודות בדגש תיאורטי לבין עבודות מעשיות מובהקות.

פרויקט גמר שהדגש בו הוא תיאורטי חייב לכלול:

א. טקסט אקדמי כתוב בהיקף של עד 10,000 מילה, המציג את שאלת המחקר של הפרויקט, מפתח אותה ומסתמך על ספרות המחקר הרלוונטית באמצעות האפרט האקדמי המקובל,
ב. הצגת החלק החזותי של הפרויקט.
על הטקסט האקדמי יינתנו, במקרה זה, 80% מן הציון ועל החלק החזותי – 20% מן הציון.

פרויקט גמר שהדגש בו הוא על עבודה מעשית חייב לכלול את:

א. החלק המעשי של הפרויקט, שעליו יינתנו 80% מן הציון,
ב. טקסט תיאורטי כתוב בהיקף של עד 4,000 מילה, שעליו יינתנו 20% מן הציון.

מובן שתיתכנה גם וריאציות אחרות ביחס שבין הטקסט האקדמי לעבודה המעשית/ההצגה החזותית, אך בכל מקרה ההיקף של הטקסט יהיה לא פחות מ-4,000 מילה.

הפרזנטציות בפני הקהל ביום ההגשות, שתתועדנה בווידיאו, הן חלק אינטגרלי, העומד בפני עצמו, של פרויקט הגמר. הן אמורות לתת לסטודנטיות ולסטודנטים הזדמנות להגן על התיזה של העבודה. חשוב לנסות להיות ממוקדים בתיזה עצמה, ופחות בתהליכים שהביאו לגיבושה. לכל סטודנטית וסטודנט יוקצו 20 דקות (בלבד) להצגת שאלת המחקר של הפרויקט; יש לחפש דרך להציג אותה בצורה מקורית ומעניינת.

הציון הסופי המשוקלל של פרויקט הגמר כולו ייקבע על בסיס החומר התיאורטי שבכתב, העבודה המעשית והפרזנטציה, באופן הבא:

70% על ידי המנחה או המנחה הישירים של הפרויקט, ו-30% על ידי צוות המנחים של פרויקט הגמר – על הפרזנטציה.

הנחיות לגבי ההקמה של פרויקט הגמר תינתנה בשבוע השני שלאחר סוף הסמסטר.

אם תתקבל החלטה על הקמת תערוכה של פרויקט הגמר, תאורגן תערוכה זו על ידי הסטודנטיות והסטודנטים, בשיתוף פעולה ובסיוע מלא של צוות המנחים.

מספר הקורס: 37031

שם הקורס: סוגיות באסתטיקה ובאמנות

שם הקורס באנגלית: Issues in Aesthetics and Art

שם המרצה: ד"ר אפרת ביברמן

אופן הוראה: קורס בחירה עיוני

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס: היכרות עם סוגיות מרכזיות בתיאוריה ובפילוסופיה של האמנות והעיצוב בעשורים האחרונים.
Familiarity with major issues in the theory and philosophy of art and design in recent decades.

תכנים: אסתטיקה זיקתית (relational aesthetics) הוא מונח שמתנסח לקראת סוף המילניום, ומשמעו עבודות אמנות שיש להן נגיעה ומעורבות בחיים עצמם, על היבטיהם השונים, זאת בניגוד למחשבה המודרניסטית המוכרת לפיה האמנות פועלת בתוך שיח סגור שהוא ייחודי לה. משמעות הדברים היא כי מושגים כמו ייצוג, יצירתיות, כתב יד אמנותי ועוד מקבלים עתה משמעות חדשה, מעבר לשורה של תפיסות אמנותיות חדשות העולות מראשית המאה העשרים. אקורד סיום אסתטי זה של המילניום ישמש כמהלך פתיחה לבחינת תמורות אסתטיות ואמנותיות לאורך המאה העשרים, המתנקזות בדרכים מגוונות לתוך המחשבה על אסתטיקה זיקתית.

רדי-מייד, מקריות, אמנות ושפה, מיומנות באמנות – אלה הם כמה ממושגי המפתח שאותם נבחן, תוך שילוב בין דיון תיאורטי וצפייה במקרי מבחן משמעותיים מתוך עולם האמנות. לאורך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים תוך התמקדות בעבודות אמנות מתחומי הציור, מיצב, וידאו ומיצג שמגלמות את התיאוריה אך גם מאתגרות אותה.

פירוט מפגשים:

1. הצגת נושא הקורס דרך מספר עבודות אמנות ועיצוב, תיאור המפגשים לאורך הסמסטר.
- 2-3. על אסתטיקה זיקתית: תיאוריה ודוגמאות.
- 4-5. האובייקט היומיומי, דושאן והרדי מייד
6. מקריות כפרקטיקה אמנותית
- 7-8. מיזמנות ואמנות
- 9-10. אמנות ושפה
- 11-12. יחסי התבוננות
- 13-14. סוגיות בצילום

מרכיבי הציון:

השתתפות פעילה וערה בכיתה: 10%

עבודה מסכמת: 90%

ביבליוגרפיה:

חובה

- בורת, רולן. 1998 (1957). *מיתולוגיות*. תרגום: עידו בסוק. תל-אביב: בבל.
- ———. 1985 (2006). *יסודות בסמיולוגיה*. תל אביב: רסלינג.
- ביברמן, אפרת. 2009. *סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור*. רמת גן, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן.
- בנימין, וולטר. 1983. *יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני*. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
- גרינברג, קלמנט. 2000 (1939). "אוונגרד וקייטש". תרגום: אלינוער ברגר. *המדרשה* 3, עמ' 15-34.

- Bourriaud, Nicolas. 2002. *Relational Aesthetics*. Les Press du Réel.
- Cooke, Lynne and Peter Wollen (eds.). 1995. *Visual Display: Culture beyond Appearances*. New York: The New Press.
- De Duve, Thierry. 1996. *Kant after Duchamp*. Boston: MIT Press.
- Mitchell, W.J.T. 1994. *Picture Theory*. Chicago and London: University of Chicago Press.

רשות

- Brennan, Teresa and Martin Jay (eds.). 1996. *Vision in Context: Historical and Contemporary perspectives on Art*. London: Routledge.

- Fried, Michael. 2008. *Why Photography Matters as Art as Never Before*. New Haven and London: Yale University Press.

שם המרצה: ד"ר דניל אומנסקי

מספר הקורס:

שם הקורס: עיצוב באמצעות שפה, טקסט ואינטראקציה

שם הקורס באנגלית: Design through language, text and interaction

אופן הוראה: סטודיו

שעות שבועיות: 4

נקודות זכות: 3

דרישות קדם: אין

תיאור הקורס:

קורס סטודיו זה מציע התנסות רעיונית ומעשית בתחום **העיצוב הגנרטיבי** באמצעות המדיום של שפה וטקסט. ביסודו עומדת ההתבוננות בחברה המודרנית כשטופה בזרם מילולי בלתי פוסק, הן במרחב הרשת והן במרחב הפיזי הציבורי. כריית טקסט מתוך רשתות חברתיות, עדכוני חדשות ושלל תכנים דינמיים מציעים שפע של חומרי גלם לעיצוב חוויות אינטראקציה ודרך חדשה להסתכל על יחסי הגומלין בין האדם למדיית המונים.

מטרת הקורס:

הקורס מציג לסטודנטים מושגים, כלים וטכניקות חישוביות ליצירת עבודות עיצוב המבוססות על השפה האנושית ושיבושיה, בדגש על תכנים דינמיים ותלויי זמן. בקורס נתמקד בעיצוב מערכות פתוחות, הפועלות על חומרים שוטפים מהרשת בזמן אמת ומתנהגות באינטראקציה עם קהל. כמו כן יעודד הקורס את ניצול המדיום הלשוני לשיקוף פני החברה באופן משמעותי ומאתגר. במשך הקורס נסקור דוגמאות של עיצוב גנרטיבי באמצעות שפה וטקסט, ובפרט עבודות שבהן מתקיימת אינטראקציה עם קהל. נזמין את הסטודנטים להתנסות בכתיבת תוכנה כפרקטיקה עיצובית, כדרך ליצירת קונספטים ודגמים עובדים של יצירות המונעות על ידי שטף אינפורמציה מילולית ופירושיה בזמן. הקורס מבקש לחדד את הכישורים הקונספטואליים, האסתטיים והטכניים של הסטודנטים על מנת לאפשר להם דרגות מסוימות של חופש לביטוי יצירתי באמצעות המדיום של השפה.

This studio course offers a practical exploration of the growing field of generative design through the medium of language and text. It introduces students to concepts, tools and computational techniques for the creation of expressive language-based design works, as well as it stimulates students to utilize the literary medium to reflect on the society and the self in a new meaningful way. The course will demonstrate intriguing examples of interactive design in the domain of digital literature, as well as invite students to experience programming as a design practice. The course seeks to sharpen conceptual, aesthetic as well as technical skills in order to allow degrees of freedom for creative expression through the literary medium.

מבנה הקורס:

הסטודנטים יהיו מעורבים בקונספטואליזציה ומימוש של עבודות העוסקות בעיצוב הנתמך בכלים חישוביים. במקביל יתנהלו דיונים על יצירות ספרות גנרטיבית על מנת להכיר את התחום ולהתמצא בו, כמו גם לנווט בתוכו עם הסטודנטים לכיוון טעמים האישי, העדפות רעיוניות ואסתטיות. מטלות הקורס יבחנו שיטות שונות של עבודה עם חומרים לשוניים והמרות של שפה כתובה, ויקדמו מיומנויות מעשיות לכריית טקסט משתנה-בזמן וייצוגו במרחב. במהלך הקורס ינתנו בין 5-6 מטלות. דרך המטלות נחקור עיצוב אינטראקציה בין אנשים, טקסט, מיקום וזמן. החלק השני של הקורס יהיה מכוון למימוש עבודות הגמר באמצעות פיתוח אבות טיפוס, מצגות ודיונים. הקורס ישאף לעודד את הסטודנטים לנצל את המדיום הספרותי לעיצוב יצירות מלאות הבעה אישית.

פירוט מפגשים:

מפגש 1 מבוא, צורה ספרותית, שירה חזותית וקונספטואלית, פואטיקה של הרשת

מפגש 2 יסודות הצגת טקסט כתוכנה, מבוא לתכנות השפה האנושית, עיצוב של

התנהגויות טקסט

מפגש 3 עבודה עם שפה, לקסיקונים ומילונים, משאבים לשוניים ברשת

מפגש 4 ניתוח אנליטי של מאפייני השפה הכתובה

מפגש 5 טכניקות ביצירת טקסט גנרטיבי

מפגש 6 אינטראקציה עם חומרים לשוניים, המרות של טקסט בשפה מדוברת

מפגש 7 אינטראקציה עם זמן ומרחב, הצעות לפרויקט גמר

מפגש 8 פיתוח רעיוני של פרויקט הגמר

מפגש 9-10 פיתוח פרויקט הגמר

מפגש 11 הצגת אבות טיפוס ראשוניים ודיון

מפגש 12-13 פיתוח פרויקט גמר

תרגילים:

1. תרגיל דמיון בהמצאת קונספט שירה מרהיב מנקודת מבט של אפשרויות בלתי מוגבלות.
2. התנסות בסיסית בכתיבת קוד לעיבוד שפה באמצעות ניסויים על דוגמאות קוד של ספריית ריטה.
3. עיצוב ייצוג חזותי של פרמטרים אנליטיים מסוימים בגופו של טקסט, בפרט של פרמטרים המשתנים בזמן.
4. בניית סקיצה גנרטיבית בה טקסט המתקבל בזמן אמת מהרשת מפורק ומורכב מחדש.
5. עיצוב סקיצה בה התוכן הלשוני מקיים אינטראקציה עם המשתמש, באמצעות קלט ישיר או רגישות לנוכחותו (תנועה, קול או מחוות אחרות).
6. עיצוב קונספט לכתיבה במרחב ציבורי תוך התייחסות לתכונות הספציפיות של המרחב, ואיפיון האינטראקציה עם מבקרים בחלל זה.

מרכיבי הציון באחוזים:

תרגילים 40%

פרויקט גמר 60%

נוכחות: חובה

Mateas, M. 2005. "Procedural literacy: Educating the new media practitioner," in *On the Horizon: Special Issue on Future Strategies for Simulations, Games and Interactive Media in Educational and Learning Contexts*.

Resnick, M., Myers, B., Nakakoji, K., Shneiderman, B. Pausch, R., Selker, T., Eisenberg, M. 2005. "Design Principles for Tools to Support Creative Thinking," *NSF Workshop Report on Creativity Support Tools*, Washington, DC, 12-14 June, 2005, 37-52.

Reas, C. and Fry, B. 2007. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press.

D. C. Howe, "RiTa: Creativity Support for Computational Literature," C&C ,09: Proceeding of the 7th ACM Conference on Creativity and Cognition, Berkeley, (October 26–30, 2009), New York: ACM, 2009.

חומר עזר:

http://www.rednoise.org/rita/rita_gallery.htm

www.ubuweb.com

<http://synesketch.krcadinac.com/blog/>

www.wefeelfine.org

http://www.rednoise.org/rita/rita_gallery.htm

מספר הקורס: 37037

שם הקורס: אדם וקהילה

שם הקורס באנגלית: Individual and Community

שם המרצה: ד"ר איתן מכטר

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:

הקורס יבחן תפיסות כלכליות וחברתיות שונות כפי שהן מיוצגות בשיח החזותי, ויבחן את המתחים שבין עשייה אמנותית, עמדה פוליטית, והקשרים חברתיים וחינוכיים של התרבות החזותית.

תכנים:

תיאוריות סוציולוגיות: פונקציונליזם, התיאוריה הביקורתית והדה-קונסטרוקציוניזם, והקשרן לעולם העיצובי ולמקומו של העיצוב בשימור המבנה החברתי והזהות הקולקטיבית והאישית.

פירוט מפגשים:

פגישות 1-2:	עקרונות ההומניזם
פגישות 3-4:	רציונליות, חירות ושוויון
פגישות 5-7:	סולידריות, רב תרבותיות, אי שיוויון
פגישות 8-14:	זהות קולקטיבית ומשברי זהות
פגישה 15:	הנחיות לכתיבת העבודה

סיור לימודי מחוץ למכון:

מוזיאון העיצוב בחולון

מרכיבי הציון:

עבודה: 100%

נוכחות: חובה

ביבליוגרפיה:

חובה:

ארנון, א. וחנין, ד. (2005) **מקום לתיקון**, תל אביב: הוצאת בבל

פרומקין, ר., חנין, ד. ואידלמן, ע. (2006) **צורכים עולם**, תל אביב: הוצאת בבל

Bossel, H., (1999), *Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications*.

Winnipeg, Canada: International Institute for Sustainable Development.

Chapman, L. H., (1978), *Approaches to Art in Education*, New York: Harcourt Brace

Jovanovich.

Dodds, S.H., (1999), Pathways and Paradigms for Sustaining Human Communities, **Open**

House International, 24(1), pp. 6-16.

Duncum, P. & Bracey, T., (2000), **On knowing art and visual culture**. Christchurch:

Canterbury University Press .

McDonough W. and Braungart M., (2002) **Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make**

Things, North Point Press: 1st edition.

Metropolis, (2002)"Teaching green : making sustainable integral to every designer's

education& business", **Metropolis**, Vol. 22, No. 3.

Turner, R K.,(1993), Sustainability: Principles and Practice, In: Turner, R.K.,(ed), **Sustainable**

Environmental Economics and Management: Principles and Practice, John Wiley & Sons,

Chichester, pp. 3-36.

מקורות מן הרשת:

greenmuseum אמנות אקולוגית/סביבתית :

[/http://www.greenmuseum.org](http://www.greenmuseum.org)

בנייה ירוקה

<http://www.xplace.com/ShowArticle.xpl?ar=1222>

[/http://www.bniya-yeruka.co.il](http://www.bniya-yeruka.co.il)

קמפוס ירוק – David W. Orr

The Designers' Challenge

Commencement Address, School of Design, University of Pennsylvania

On: 2007-05-14 <http://www.davidworr.com/files/U-PENN.pdf>

עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון

[/http://www.bimkom.org](http://www.bimkom.org)

מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת: יצירת איכות חיים עירונית הומאנית ובת קיימא של הערים והישובים בישראל:

http://www.miu.org.il/MIU_v4/index.html

אקולנוע – פסטיבל בינלאומי לקולנוע סביבתי:

[/http://www.ecocinema.org.il](http://www.ecocinema.org.il)

רשות:

Chick, A., (2000), Preparing British Design Undergraduates for the Challenge of Sustainable Development, *Journal of Art and Design Education* ,19 (2), pp.161-169.

Dorn, C.M.,(1994), *Thinking in art: A philosophical approach to art education*. National Art Education Association.

Duncum, P., (1999), A case for an art education of everyday aesthetic, *Studies in Art Education*, 40(4), pp.295-311.

Duncum, P., (2000), How art education can contribute to the globalisation of culture. *The International Journal of Art and Design Education*, 19(2), pp.170-179.

Freeman, N. H., (1996), Art learning in development perspective, *International Journal of Art & Design Education*, 15 (2), pp.125-131.

Freedman, K., (1997), Cultural associations and communications: Students' construction of meaning in response to visual images, *International Journal of Art & Design Education*, 19 (3), pp.269-272.

Lele, S.M., (1991), Sustainable Development: A Critical Review, *World Development*, 19(6), pp.607-21.

De Lorenzo, C., (2000), Integrating Public Art, Environmental Sustainability, and Education: Australia's 'Creative Village' Model, *Journal of Art and Design Education*, 19 (2), pp.153-160.

McFee, J. K. & Degge, R., (1977), *Art, culture, and environment*. Wadsworth Publishing Company.

Madge, P., (1997), Ecological Design: A New Critique, *Design Issues*, 13, Summer

McDonough, W. & Braungart, M., (2002), *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*. North Point Press.

Papanek, V.,(1972), *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Chicago: Academy Chicago .

Pearse, H., (1992), Beyond Paradigms: Art education theory and practice in a postparadigmatic world, *Studies in Art Education*, 33(4), pp. 244-252.

Pirages, D.C., (ed.)(1977), *The Sustainable Society: Implications for Limited Growth*. New-York: Praeger Publishers.

Williams, K., Jenks, M. & Burton, E., (1999), How Much is too Much: Urban Intensification, Social Capacity and Sustainable Development, *Open House International*, 2(1), pp.17-25.

World Research Institute, (1997), *World Resources: A Guide to the Global Environment*. Washington: World Research Institute.

מספר הקורס: 37021

שם הקורס: סוגיות מתקדמות בעיצוב המרחב

שם הקורס באנגלית: Advanced Issues in Spatial Design

שם המרצה: ד"ר יעל אילת ון-אסן

אופן ההוראה: סטודיו

שעות שבועיות: 4

נקודות זכות: 3

דרישות קדם: אין

מטרות הקורס:

מטרת סדנה זו היא פיתוח מתודולוגיה מחקרית סביב מושג מרכזי בתחום העיצוב תוך פיתוח גישה ביקורתית ביחס אליו. בשנה זו הסדנה תתמקד במושג של **העיצוב השיתופי** (Collaborative Design) שהוא נושא מרכזי בשיח העיצובי כיום. סדנה זו מהווה בסיס לפיתוח קונספט אוצרותי לתערוכה שתתקיים בגלריה המחקרית של התואר השני בעיצוב משולב בשנת הלימודים 2014-2015. לפיכך אמורה סדנה זו לייצר היכרות בסיסית עם הפרקטיקה האוצרותית על היבטיה התיאורטיים והפרקטיים.

The general purpose of this workshop is to develop a research methodology concerning a central issue in design, while applying a critical approach towards it. This year's workshop will focus on the topic of "Collaborative Design", which is a central issue in contemporary design discourse. This workshop will lay the ground for a curatorial concept for an exhibition which is expected to take place in the Research Gallery of the graduate program in Integrated Design in the academic year 2014-2015. Therefore, this workshop will introduce the students to basic concepts of the curatorial practice, theoretically and practically.

תכנים:

ככל שהמוצרים שמפתחות התעשיות השונות הופכים למורכבים יותר, כך הם מתבססים על מנגנונים של שיתוף ידע גדלים והולכים, שניתן לשפר את תפוקתם באמצעות כלים של חקר מערכות מורכבות ותחומי מחקר המשיקים להם. מנגנונים אלו כוללים במקרים רבים אלפי אנשים העובדים על מרכיבים שונים של תהליכי העיצוב.

במקביל פותחו בשנים האחרונות פלטפורמות המבוססות על מנגנונים של קוד פתוח, המושתתות על עקרונות אידיאולוגיים. מנגנונים אלו מבוססים על תהליכי bottom-up, שבהם תהליכי העיצוב הם תוצר של שיתוף

פעולה בין פרטים שונים בקהילה העוקפים את מנגנוני היצור והשיווק הקפיטליסטיים. פלטפורמות אלו, המושתתות בחלקן על טכנולוגיות חדשות, מהוות אלטרנטיבה משמעותית למנגנוני הייצור ופרקטיקות העיצוב המקובלות.

במטרה לפתח תזה אוצרותית לקראת הכנת תערוכה שתעסוק בתופעה זו, תיערך בראשית הקורס היכרות תיאורטית עם סוגיות מרכזיות באוצרות עכשווית, בין היתר באמצעות חשיפה לתערוכות ואירועים אמנותיים המדגימים פורמטים ותפיסות אוצרותיות שונות. בהקשר זה תהיה התייחסות למרחבי התצוגה השונים הקיימים כיום, תוך הבנת הגורמים המשפיעים על הפעילות האוצרותית במסגרתם.

מטלות:

במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא טקסטים רלוונטיים ולערוך מחקר לגבי היבט מסוים של הנושא הנחקר. כל סטודנט יידרש להציג רפרט בכיתה ולהגיש בסוף הקורס הצעה לתערוכה.

מבנה הקורס:

שלושת השיעורים הראשונים של סדנה זו יוקדשו להיכרות בסיסית עם הפרקטיקה האוצרותית. המשך הקורס יוקדש לתהליך מחקרי סביב התמה המרכזית של הקורס, לקראת גיבוש הצעה לקונספט אוצרותי לתערוכה בנושא. במסגרת תהליך מחקרי זה תתקיימנה הרצאות, מפגשים עם אנשים העוסקים בתחום בפועל וכן תערכנה פרזנטציות על ידי הסטודנטים.

סיורים:

סיור בתערוכה רלוונטית / המוצגת בזמן הקורס.
סיור ב-Fab-Lab במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון
סיור באחד ממרכזי ה-Makers בתל-אביב.

מרכיבי הציון:

השתתפות פעילה במעבדה + הכנת מחברת אישית: סקיצות/רעיונות: 30%

פרויקטים לאורך הסמסטר: 70%

נוכחות: חובה

ביבליוגרפיה:

ביבליוגרפיה כללית בנושא עיצוב שיתופי

פישר, ערן. קפיטליזם בעידן התקשורת הדיגיטלית. תל-אביב: רסלינג. 2011.

Bas van Abel , Lucas Evers , Roel Klaassen, Peter Troxler. *Open Design Now: Why Design Cannot Remain Exclusive*. Netherland: BIS Publishers. 2011.

Brown, Tim. *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. New-York: HarperBusiness. 2009.

Doorley Scott, Plattner Hasso, Witthoft Scott. *Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration*. New Jersey: Wiley. 2012.

Gershenfeld, Neil. *Fab: The Coming Revolution on Your Desktop--from Personal Computers to Personal Fabrication*. New-York: Basic Books. 2005.

Gosh, Rishab Aiyer. (ed.) Code, Collaborative Ownership and the Digital Economy. Mass: MIT Press. 2005.

Huhtmo, Erkki. Media Archeology of the Moving Panorama and Related Spectacles. Mass: MIT Press. 2013.

ביבליוגרפיה כללית בנושא אוצרות:

אפרת, צבי. "כרוניקה אדריכלית של חללי תצוגה". *אדריכלות מוזיאונים כיום*. עורך: מוטי עומר. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2002. 22-11. (חובה)

גרויס, בוריס. *כוח האמנות*, תל-אביב: פיתום. 2009. 61-51. (חובה)

Crimp, Douglas. *On the Museum's Ruins*. The MIT P, 1995.

Hein, Hilde. "Introduction: From Object to Experience". *The Museum in Transition. A Philosophical Perspective*. Washington: Smithsonian Books, 2000. 1-16.

Odoherly, Brian. "Inside the white cube: notes on a gallery space" (חובה)

<http://www.societyofcontrol.com/whitecube/insidewc.htm>

Strauss, Levi, David. "The Bias of the World: Curating after Szeeman & Hopps", 15-25.
<http://brooklynrail.org/2006/12/art/the-bias-of-the-world>

שם המרצה: יוסף סוכרי

מספר הקורס: 37075

שם הקורס: זהות ומקום

שם הקורס באנגלית: Identity and Place

אופן הוראה: שיעור פרונטלי

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:

הקורס יעסוק בשתי סוגיות מרכזיות בעולם המודרני הקשורות זו בזו לבלי התר. במהלך הקורס נחשוב את זהותו המורכבת של האדם בעידן שלנו ונשאל את שאלת המקום. על מנת לעשות זאת באופן העמוק והיסודי ביותר ננתח גם את כל הנקודות העומדות בליבן של הסוגיות הללו: חירות, תודעה, שוויון, שפה, אותנטיות.

Course Objectives:

The course deals with two major issues of the modern world that cannot be separated – Identity and Place.

In this course we will think the complex identity of the human being in our era and enquire the issue of the place.

To do this in a deep and comprehensive manner we will analyze all the issues that stand in the center of this topics: freedom, consciousness, equality, language, authenticity.

מערך השיעורים:

1. מהי שאלת המקום?

2. מהי שאלת הזהות?

3. מדוע הן קשורות זו בזו לבלי התר?

4. האם אני חופשי לבחור את המרכיבים השונים של זהותי? הצגת תפישות שונות של מושג החירות.

5. החירות היא מטאפיסית - ז'אן פול סארטר.
6. שאלת שוויון ההזדמנויות בקפיטליזם המאוחר - מרקס, ג'יימסון
7. חרושת התרבות כמוחקת זהות - אדורנו, הורקהיימר
- 8 . אותנטיות - מרטין היידגר
9. על אנשים בתוך מבנים - ז'ורז' פרק.
10. זהות פרגמנטרית, מפורקת - פרננדו פסואה
11. הלשון כמכוננת זהות – תורת התמונה, ויטגנשטיין המוקדם.
12. השפה כמכוננת את המחשבה – ויטגנשטיין המאוחר.
13. המתח בין התביעה למשמעות של הסובייקט לבין חוסר משמעותו של המקום שבו הוא חי - אלבר קאמי.

מרכיבי הציון באחוזים:

עבודה מסכמת 100%

נוכחות: חובה

ביבליוגרפיה:

Jean Paul Sartre, *Being and Nothingness*, Philosophical library, New York

Martin Heidegger, *Being and Time*, Harper Collins, 1962

לודוויג ויטגנשטיין, *חקירות פילוסופיות*, מאגנס 1995

לודוויג ויטגנשטיין, *על הוודאות*, כתר, 1986

ז'ורז' פרק, *החיים כהוראות שימוש*, בבל, 2005

ז'ורז' פרק, *חלל וכו'*, מבחר כתבים, בבל, 1999

אסכולת פרנקפורט, *זמנים*, 1993

יוסי סוכרי, *מקלטור*, ידיעות אחרונות, 2005