שם הקורס: יסודות המבע הקולנועי א+ב

שנה"ל תש"ף

שם המרצה: יהודה ויטלזון

מסלול / התמחות: תקשורת

היקף ש"ש: 2

תוכן הקורס:

השפה הקולנועית שהתהוותה לאורך המאה העשרים, מהווה שילוב של אמנויות שונות (צילום, משחק, סאונד ועוד) ומאגדת את כולן לחוויה אמנותית שלמה. בסמסטר א' נפרק ונחשוף את מרכיבי השפה הקולנועית. זאת, כדי להמחיש לסטודנטים את מורכבותה ויופייה של אמנות הקולנוע. למידה של שפת הקולנוע עוזרת להבין מה עומד מאחורי תהליך היצירה ובאיזה אופן נוצרות מניפולציות קוגניטיביות ורגשיות שמשפיעות על הצופה.

בסמסטר ב' ייפגשו הסטודנטים גם עם תיאוריות קולנועיות מרכזיות שהתגבשו מאמצע המאה העשרים והן ממשיכות להתפתח ולעורר דיון עד לימינו. הפנמת התיאוריות תפתח את החוש הביקורתי של הסטודנטים ביחס למדיום הקולנועי, ותעזור להם לגבש חשיבה עצמאית ביחס ליצירות שאיתן הם ייפגשו.

מטרות הקורס:

היכרות עם כלי המבע הקולנועיים הבסיסיים, תוך הקניית יכולת לנתח סצנות קולנועיות ולזהות את היד המכוונת של היוצרים.

הקניית שליטה במושגים קולנועיים מתחומי הצילום, העריכה, הפסקול, הבימוי וההפקה.

היכרות עם תיאוריות מרכזיות שהתגבשו בתחום המחקר הקולנועי, ועידוד חשיבה עצמאית-ביקורתית ביחס למדיום זה.

חובות:

בסיום סמסטר א' הגשת עבודה – ניתוח סרט באורך מלא, אשר תדרוש יכולות ניתוח בשדות הצילום, הפסקול, העריכה והתסריט. (50%)

בסיום סמסטר ב' מבחן אשר יכלול שאלות ידע ושליטה בתיאוריות השונות, וכן התמודדות עם קטע אנסין ושאלות לגביו. (50%)

ראשי פרקים ויחידות הוראה:

סמסטר א':

שיעור 1 מבוא כללי – קולנוע כשפה חזותית אוניברסאלית ודידקטית; פשט, דרש וסוד ביצירה הקולנועית; היכרות עם יחידות תחביריות בסיסיות בקולנוע.

* מאמר חובה – באלאש, בלה, "פניהם של בני-אדם", בתוך הלגה קלר (עורכת), **עולם בדים: אנתולוגיה לאמנות הקולנוע**, תל אביב: ספרית אפקים, עם עובד, 1975, עמ' 38-35.

שיעור 2 צילום ותנועות מצלמה – היכרות עם יחידות השפה הבסיסיות של הקולנוע, מרחקי הצילום, זוויות הצילום ותנועות המצלמה כשפה וכמנוף למניפולציה.

שיעור 3 מיזנסצנה – הפריים הקולנועי כיחידה מורכבת ועשירה המאפשרת לבמאי לבנות מציאות כראות עיניו. היכרות עם מושגים מתחום אסתטיקת הצילום והקומפוזיציה החזותית.

שיעור 4 תאורה וצבע – היכרות עם סוגים שונים של תאורה והבנת ההשפעות שנגרמות מכל בחירה של התאורן והצלם. הצבעוניות בפריים כמאפשרת להעביר מסרים סמויים וגלויים, להדגיש מושא מצולם ולהשרות אווירה רגשית.

שיעור 5 עריכה – הבנת כוחו של הכלי הייחודי לאמנות הקולנוע, אשר מאפשר לשלוט בקצב העלילה ולמסגר אותה, להוסיף אפקטים ומגוון יכולות נוספות. היכרות עם סוגים שונים של עריכה קולנועית וסגנונות אמנותיים של כלי זה.

* קריאת חובה – מרץ', וולטר, **במצמוץ העין: מבט על עריכת סרטים**, רמת השרון: אסיה, 2008, עמ' 23-19 , 40-30 , 75-69.

שיעור 6 סאונד – היכרות עם שלושת ערוצי הסאונד המרכזיים – דיבור, מוסיקה ואפקטים ; הבנת המושגים סאונד דיאגטי ונון-דיאגטי ; הבנת יכולותיו הגבוהות של הפסקול בעיצוב הסצנה, למשל פסקול תומך רגש או אירוני ביחס למה שרואים על המסך.

שיעור 7 בימוי – הפנמת חוקי בימוי בסיסיים (למשל חוק 180, מהלך של Action-P.O.V.-Reaction ועוד) היכרות עם טכניקות בימוי מתקדמות והיכרות עם מערך התפקידים הרחב של הצוות הקולנועי.

* מאמר חובה - פודובקין, ו"א, "החומר הפלאסטי", בתוך הלגה קלר (עורכת), **עולם בדים: אנתולוגיה לאמנות הקולנוע**, תל אביב: ספרית אופקים- עם עובד, 1975, עמ' 84-75.

שיעור 8 הסיפור הקולנועי – היכרות עם מבנה התסריט הקולנועי, שיטת הסיפור הקלאסית-אריסטוטלית ושיטות פוסט-סטרוקטורליסטיות נוספות דרך עיון בסרטים מכוננים: סרטי רשומון - **רשומון** (1951, קורוסאווה אקירה), סיפורי דמויות - **נאשוויל** (1975, רוברט אלטמן), סיפורים 'בין עולמות' - **מטריקס** (1999, לארי ואנדי ואשובסקי(, סרטי אפיזודות – **רומא** (1972, פדריקו פליני), סרטים אופציונאליים – **סיכוי עיוור/כוחו של מקרה** (1981, קשישטוף קישלובסקי) .

השיעור יבוסס על העבודה –

ברזל, גבי, **הקולנוע האופציונלי: דגם קולנועי והשתמעויותיו הפילוסופיות**, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, החוג לקולנוע, 2009, עמ' 76-31 (בלבד!) .

שיעור 9 חזרה על החומר, תרגול והנחיות לקראת עבודת האמצע

סמסטר ב'

שיעור 10 הקולנוע התיעודי – סקירה קצרה של התפתחות הקולנוע התיעודי והכלים האסתטיים שהוא גיבש. היכרות עם הסוגות השונות של הקולנוע התיעודי (גישה קלאסית, גישת "זבוב על הקיר", גישה דוקו-אקטיביסטית).

שיעור 11 סוגים של קולנוע תיעודי – על הגמישות של הסוגות התיעודיות, והאם ניתן לסמן גבולות ברורים בין התיעודי לעלילתי?

* צפיה בסרט **האגדה על ניקולאי וחוק השבות** (2008, ישראל, דוד אופק)

עיון במאמר – לויט, עידו, "התיעוד כאגדה", מתוך כתב העת המקוון **תקריב**, גיליון 2.

שיעור 12 תיאוריות ריאליסטיות – דיון בשאלת "המציאותיות" של הקולנוע, תוך הכרת הגישות התיאורטיות השונות, שמבקשות להצביע על הקולנוע ככזה המייצג ריאליזמים.

* מאמר חובה - באזין, אנדרה, "הוויתה של הדמות המצולמת", בתוך הלגה קלר (עורכת), **עולם בדים: אנתולוגיה לאמנות הקולנוע**, תל אביב: ספרית אופקים- עם עובד, 1975 , עמ' 255-249.

Bazin, Andre. "The Evolution of the Language of Cinema", 1964*.* **Film Theory and Criticism**, Eds. Gerald Mast, Marshall Cohen and Leo Braudy, 4th ed, New York and Oxford: Oxford U P, 1992, 123-139.

שיעור 13 תיאוריות פורמליסטיות – היכרות עם הגישה המדגישה את צורניותו של הקולנוע ואת יכולותיו לשחק ולשנות את מצג המציאות לפי צרכיו האמנותיים.

שיעור 14 סמיוטיקה וסטרוקטורליזם– הפנמת מושגי היסוד "דנוטציה", "קונוטציה" ו"מיתוס", והיכרות עם התיאוריות של פרדינן דה סוסיר ורולאן בארת' ביחס למסרים שעולים ממדיום הצילום.

* מאמרי חובה –

Barthes, Roland, “The Photographic Massage”, **Image/Music/Text** , London: Fontana 1977, Pp. 15-20, 32-37.

דה סוסיר, פרדינן, "הערך הלשוני: יחסים סינטגמטיים ויחסים אסוציאטיביים", **קורס בבלשנות כללית**. 1916, תרגום: אבנר להב, תל-אביב: רסלינג, 2005, עמ' 196-177.

שיעור 15 – סמיוטיקה וסטרוקטורליזם חלק ב' (ז'אנר ואות'ר) – עיון בתפיסה של ז'אנרים קולנועיים אשר הלכו והתקבעו בנסיבות שונות, ומעת לעת מתעדכנים בהתאם לתקופה. היכרות עם תיאורית האות'ר הטוענת לייחודיותו של מרכזיותו של המחבר הקולנועי.

* נעיין בעיקרי הטיעונים מתוך המאמרים:

Schatz, Thomas, Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking, and the Studio System, McGraw-Hill Companies, Inc. 1981. Pages 6-14; 15-41; 111-115.

Wollen, Peter. “From *Sign and Meaning in the Cinema -* The *Auteur* Theory.” 1969, 1972. Film Theory and Criticism. Eds. Gerald Mast, Marshall Cohen and Leo Braudy. 4th ed. New York and Oxford: Oxford U P, 1992. 589-605.

שיעור 16 תיאוריות ניאו-מרקסיסטיות – היכרות עם התפיסה הכלכלית-חברתית של קארל מארקס. היכרות עם אסכולת פרנקפורט הניאו-מרקסיסטית וכיצד היא באה לידי ביטוי בקולנוע לפי התיאורטיקנים המצדדים בה.

שיעור 17 תיאוריות ניאו-מרקסיסטיות ב' – התנסות כיתתית של קריאה ניאו מרקסיסטית בסרטים:

אלו חיים נפלאים (1946, קפרה) ו**המרדף לאושר** (2006, מוצ'ינו)

שיעור 18 תיאוריות פוסט מודרניות אינטר טקסטואליות – הבנת התפיסה האמנותית הפוסט-מודרנית וטשטוש הגבולות שבין גבוה לנמוך. היכרות עם מושגים כמו פאסטיש, קיטש ורפלקסיביות.

ביבליוגרפיה רשות

סמסטר א'

Genette, Gerard, 1982, "Frontiers of Narrative", in: Figures of Literary Discourse, trans. A. Sheridan, New York: Columbia University Press, Pp. 127-144.

אבישר, אילן, **אמנות הסרט-הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי**, מקום הוצאה: האוניברסיטה הפתוחה, 1995, עמ' 39-16 (צילום); 62-40 (עריכה); 150-128 (פסקול).

אריסטו, 2003: *פואטיקה*, תרגום: י' רינון, ירושלים: מאגנס.

בורשטיין, יגאל, **קולנוע: פענוח, פרשנות, פיתוי**, הוצאת סל תרבות ארצי – אמנות לעם, עמ' 21-5.

ווינריב, אלעזר, "נפילתו ועלייתו של הנרטיב ההיסטורי", **זמנים** 52, אביב, 1995, עמ' 29-20.

ניב, קובי, **תסריטאות**, נ.ב. ספרים, 2004.

קארייר, ז'ן קלוד, **מילים אחדות על שפה, שפת הסתרים של הקולנוע,** מקום הוצאה: עם עובד, ספרית אפקים, עמ' 9-37.

מומלץ לקרוא לאורך הסמסטר את הפרקים הרלוונטיים מהספר

ג'אנטי, לואיס, **להבין סרטים**, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

צילום עמ' 45-7, 135-97

מיזנסצנה עמ' 95-47

עריכה עמ' 168-137

פסקול עמ' 242-205

בימוי מתקדם עמ' 323-243

תסריט עמ' 375-325

סמסטר ב':

קולנוע תיעודי:

ויטלזון, יהודה, "א-קולנוע בקולנוע", מתוך כתב העת המקוון **תקריב** גיליון 15, דצמבר 2018.

סטרוקטורליזם:

Fiske, John, “Structuralist Theory and Applications”, **Introduction to Communication Studies**, London: Routledge, 1990, Pp. 115-134.

בן פורת, זיווה , "בין טקסטואליות", **הספרות,** 2, 34, 1985, עמ' 170- 178 .

ניאו מרקסיזם:

בינימין, ולטר, "על מוטיבים אחדים אצל בודלר"

Comolli, Jean-Luc and Narboni, Jean, "Cinema/Ideology/Criticism", **Movies and Methods: An Anthology**, Ed. Bill Nichols. Berkeley: U of California, 1976, Pp. 22-30.

תיאוריות פוסט מודרניות:

גורביץ, דוד, **פוסטמודרניזם**, ת"א: הוצאת דביר, 1997, עמ' 17-27, 56-63

כאלב, חיים, "חיים במלכודת נרטיב בסרט המופע של טרומן", בתוך: **פוסטמודרניזם בקולנוע** בעריכת חיים כאלב, אופטימוס הוצאה לאור, 2010, עמ' 144-123.

כאלב, יפה, "פריצת גבולות בין מציאות לבידיון בסרט זליג", בתוך **פוסטמודרניזם בקולנוע** בעריכת חיים כאלב, אופטימוס הוצאה לאור, 2010, עמ' 144-123.

פיסק, ג'ון, "פוסטמודרניזם וטלוויזיה", בתוך תמר ליבס ומירי טלמון (עורכות), **תקשורת כתרבות**, מקראה, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' 175- 189

מומלץ לקרוא לאורך סמסטר ב' את הפרקים הרלוונטיים מהספר

בן ניצן, שאול, **מבוא לתיאוריות קולנועיות**, ת"א: הוצאת דיונון, 2000.

ריאליזם ופורמליזם עמ' 40-15

סטרוקטורליזם עמ' 56-41

פוסט סטרוקטורליזם ואינטרטקסואליות עמ' 82-71

מרקסיזם וניאו מרקסיזם עמ' 116-83