

מספר הקורס: 30443

שם הקורס: מדיום המסך - אסתטיקה ותיאוריה של קולנוע ואנימציה

שם הקורס בשפה האנגלית: Screen Arts: Aesthetics and Theory of Cinema and Animation

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:

מטרת הקורס לבצע היכרות מעמיקה עם השפה הקולנועית, ומעניק לסטודנט כלים בסיסיים לניתוח ולהערכת אמנות הקולנוע במובן הרחב, הכולל קולנוע מצולם ואנימציה. מונחי יסוד בשפה הקולנועית ודיון בשאלות תיאורטיות בסיסיות לגבי מהותו של המדיום. נבדוק כיצד משמעות בסרטים נוצרת על ידי שימושים שונים בתנועות והצבת מצלמה, מיזנסצנה וקומפוזיציה, עריכה, תאורה וסאונד, ונבחן את השפעתן של טכנולוגיות חדשות על תהליך ההפקה הקולנועי. במסגרת קורס זה ננסה להבין גם מהי אנימציה, ונדון בשאלות תיאורטיות הנוגעות להבדלים בינה לבין הקולנוע המצולם. נציב אסטרטגיות נראטיביות ואסתטיות בקולנוע המצולם מול אלו המקבילות אליהן באנימציה, ונדון באופן בו הן באות לידי ביטוי בתחום הבדיון והדוקומנטציה.

תכנים:

- מבוא: מהו למעשה "מבע קולנועי" ומהו הקשר בין צורה לתוכן בקולנוע.
- מהי אנימציה, כיצד היא נבדלת מהקולנוע המצולם, והאם ניתן לדבר על "מבע אנימטורי" (מטמפורפוזה, סינקדוכה, סימבוליות, מטאפורה וכו').
- הפריים: מיזנסצנה וקומפוזיציה.
- השוט הקולנועי, שאלת נקודת המבט ותיאוריית האפרטוס.
- תנועת המצלמה בקולנוע ותנועת המצלמה המדומה באנימציה (מקרה מבחן: פיקסר).
- הפרדיגמה ההוליוודית והעריכה הקלאסית הבלתי מובחנת.
- העקרון הריאליסטי וה"דיסניפיקציה" של האנימציה.
- אלטרנטיבות לעריכה הקלאסית: המונטאז' הסובייטי.
- אלטרנטיבות לעריכה הקלאסית: הטייק הארוך.
- סאונד ומוזיקה בקולנוע ובאנימציה.
- הז'אנר הקולנועי (מקרה מבחן: השימוש בהומור בקולנוע ובאנימציה).
- שאלת האוטר הקולנועי: מי עומד מאחורי היצירה הקולנועית?
- טכנולוגיות חדשות ואסתטיקה דיגיטלית בקולנוע (מקרה מבחן: אנימציה דוקומנטרית).

Course name: Screen Arts- Aesthetics and Theory of Cinema and Animation

Hours: 2

Credits: 2

This course will offer a wide introduction to the language of cinema, and will equip students with the basic tools for analyzing and appreciating the art of film in its wide definition (including both live action and animation). By evaluating basic terms in film language and discussing theoretical questions on the essence of the medium, we will examine how meaning in film is created by different uses of camera movement, mise-en-scene and composition, editing, lighting and sound, and will explore the effect of new technologies on the cinematic production process. We will also try to understand what is animation, and will deal with theoretical issues about the differences between animation and live-action. Lectures will be accompanied by screening film excerpts and weekly readings.

ביבליוגרפיה:

1. אבישר, אילן. אמנות הסרט: הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1995.
2. גיאנטי, לואי. להבין סרטים. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2000.
3. Bordwell, David and Kristin Thompson. *Film Art: An Introduction*. 10th Edition. McGraw Hill, 2012.
4. Furniss, Maureen. *Art in Motion: Animation Aesthetics*. London: John Libbey & Company, 2009.
5. Wells, Paul. *Animation: Genre and Authorship*. London: Wallflower Press, 2002.

חומר עזר וספרי עיון:

1. באזין, אנדרה. "הווייתה של הדמות המצולמת." עולם בדים. עריכה: הלגה קלר. ספרית אופקים- עם עובד, 249-255.
2. קלר, הלגה. לדעת לצפות: עיון בתכנים ובדרכי הבעה בקולנוע ובטלוויזיה. הוצאת מעלות, 1985.
3. Corrigan, Timothy and Patricia White. *The Film Experience: An Introduction*. New York: St. Martin's, 2004.

4. Crafton, Donald. *Before Mickey: The Animated Film 1898-1928*. University of Chicago Press, 1993.
5. Kolker, Robert. *Film, Form, and Culture*. New York: McGraw Hill, 2006.
6. Martin, Leonard. *Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons*. Plume Publishing, 1987.
7. Nichols, Bill. *Engaging Cinema: An Introduction to Film Studies*. New York: W. W. Norton, 2010.
8. Pilling, Jayne (ed.). *A Reader in Animation Studies*. Minneapolis: Indiana University Press, 1998.