

להבין אנימציה

Understanding Animation

מרצה: ד”ר אוהד לנדסמן

landesman@post.bezalel.ac.il

סוג הקורס: חובה.

היקף: סמסטריאלי, 1 נ"ז

קורס מתוקשב: כן

תיאור הקורס:

במסגרת קורס זה ננסה להבין מהי למעשה אנימציה, האם היא היא שונה באופן מהותי מהסרט המצולם, ומדוע יש להבין את ההיסטוריה שלה כחלק מתוך ההיסטוריה של המדיום הקולנועי. נדון בשאלות תיאורטיות הנוגעות לאסתטיקה של האנימציה, כגון: האם ניתן לדבר על ריאליזם בסגנון עשייה אשר בבסיסו מפוברק, וכיצד הביאה תופעת ה“דיסניפיקציה“ הכה דומיננטית לסגנון ה“היפר“-ריאליסטי באנימציה? מהן האסטרטגיות הנראטיביות והאסתטיות המיוחדות לאנימציה, וכיצד באות הן לידי ביטוי בשילובה בקולנוע המצולם או בתרומתה לקולנוע הדוקומנטרי?כיצד יש להבין את תפקידו הרטורי של הסאונד המלווה את התמונה האנימטורית? מה משמעותן של ההתפתחויות הדיגיטליות האחרונות בתחום וכיצד הן משכללות את שפת האנימציה? כחלק מהדיון התיאורטי בקורס נעבור בתחנות היסטוריות שונות בהתפתחותה של האנימציה, החל מהצעצועים האופטיים הטרום-קולנועיים וניסוייו של אדוארד מייברידג‘ במאה ה-19, דרך האנימציה הניסיונית והאבסטרקטית, ועד למהפכת המחשוב באנימציה הדיגיטלית עם הופעתה של ”פיקסאר“. ההרצאות תלוונה בהקרנת סרטוני אנימציה קצרים ובקריאות שבועיות

נושאי הקורס:

1. מהי אנימציה וכיצד היא נבדלת מהקולנוע?
2. התפתחותה המוקדמת של האנימציה בראשית ימי הקולנוע.
3. ההבדלים בין אנימציה קלאסית, ניסיונית ומתפתחת.
4. אסטרטגיות נראטיביות באנימציה (מטאמורפוזה, יחסים אסוציאטיביים, צמצום נראטיבי, פיברוק).
5. ריאליזם באנימציה והמקרה המיוחד של דיסני.
6. סאונד והדימוי האנימטורי.
7. דרכים שונות ליצירת הומור באנימציה.
8. מהפכת המחשוב והופעתה של פיקסאר.
9. פנומנולוגית צפייה באנימציה: הקשר בין גוף הצופה לגוף על המסך.
10. אנימציה דוקומנטרית.

במהלך ההרצאות ישולבו סרטי אנימציה קצרים, וביניהם סרטים של יוצרים כגון ווינסור מקיי, יורי נורשטיין, לן ליי, נורמן מקלרן, צ'אק ג'ונס, ג'ון לאסטר, האחים קווי, ג'ון האבלי, טים ברטון, וולט דיסני, ניק פארק, כריס לנדרת', ריאן לארקין, ביל פלימפטון ועוד.

התפלגות הציון הסופי:

10%: השתתפות

10%: נוכחות

80%: בחינה מסכמת (מבוססת על כל ההרצאות, ההקרנות וקריאות החובה)

ביבליוגרפית חובה:

Crafton, Donald. *Before Mickey: The Animated Film 1898-1928*. University of Chicago Press, 1993.

Furniss, Maureen. *Art in Motion: Animation Aesthetics.* London: John Libbey & Company, 2009.

Martin, Leonard. *Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons.* Plume Publishing, 1987.

Pilling, Jayne (ed.). *A Reader in Animation Studies*. Minneapolis: Indiana University Press, 1998.

Wells, Paul. *Animation: Genre and Authorship*. London: Wallflower Press, 2002.

חלקים מתוך ספרים אלו ואחרים יושמו בפורמט PDF באתר הקורס, והודעות על כך תינתנה במהלך הקורס.

את המאמרים יש לקרוא לפני ההרצאות בהתאם להנחיות.

ביבליוגרפית רשות:

Cholodenko, Alan. *The Illusion of Life II: More Essays on Animation*. Power Publications, 2011.

Klein, Norman M. *7 Minutes: The Life and Death of the American Animated Cartoon*. London: Verso, 1993.

Furniss, Maureen. *Animation: Art and Industry*. Minneapolis: Indiana University Press, 2009.

Leslie, Esther. *Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant Garde.* Verso, 2004.

Wells, Paul and Hardstaff Johnny. *Re-Imagining Animation: The Changing Face of Moving Image*. Ava Publishing, 2008.

שעות קבלה:

בתיאום מראש