

פרו"ס: קולנוע דיגיטלי

Pro-Seminar: Digital Cinema

מרצה: ד”ר אוהד לנדסמן

landesman@post.bezalel.ac.il

סוג הקורס: פרו"ס.

היקף: שנתי: 4 נ"ז

יום ושעה: סמסטר א' תשע”ג: יום א', 10:30-12:00

סמסטר ב' תשע"ג: יום א', 10:30-12:00

קורס מתוקשב: כן

תיאור הקורס:

פרו"ס זה יעסוק בהשפעתן של טכנולוגיות דיגיטליות על התיאוריה והאסתטיקה של הקולנוע העכשווי, ויבחן דרכים חדשות להרחבת הגדרתו של המדיום הקולנועי בעידן הדיגיטלי. בחלק הראשון נדון בסוגיות תיאורטיות, כגון מהות ההבדלים בין הדימוי הדיגיטלי לבין הדימוי הפילמאי, טבעם ומקורם של החזונות האפוקליפטיים והדיסטופיים בדבר "מותו של הקולנוע", והצורך לבחון את "החדש" אל מול "הישן". בחלק השני נתמקד בהשלכות השונות של מיזעור והתניידות המצלמה הקולנועית (וידאו דיגיטלי והיי-דפינישן) ונבחן כיצד יוצרי הקולנוע העצמאי (לינץ', סודרברג, פון טרייר) מפיקים את המיטב מהאפשרויות של הטכנולוגיות החדשות. בחלק השלישי נבחן כיצד משתנות או מתחדשות אסטרטגיות התיעוד בעידן הדיגיטלי, ונדון בפרקטיקות תיעודיות דומיננטיות, כגון ההתקרבות והאינטימיות המחודשת עם הסובייקט, ההכלאה בין בדיון למציאות, הקולנוע התיעודי האינטראקטיבי והאנימציה התיעודית. בחלק הרביעי והאחרון ננסה להעריך את תרומתן של הטכנולוגיות הדיגיטליות לקולנוע ההוליוודי המסחרי על ידי דיון ביקורתי בתופעות מתחדשות, כגון ה- CGI והתלת מימד.

נושאי הקורס:

חלק ראשון: היבטים תיאורטיים של שינויים טכנולוגיים בקולנוע:

מפגש ראשון: בחזרה לעתיד - מה היה הקולנוע ולאן הוא הולך?

הקרנה:

"מצלמה" (דייויד קרוננברג, 2000)

קטעים מתוך: “השבח לאהבה" (ז'אן לוק גודאר, 2003), "חסין מוות" (קוונטין טרנטינו, 2007

קריאה:

מפגש שני: הדימוי הפילמאי מול הדימוי הדיגיטלי: לאיפה נעלם האינדקס?

הקרנה: "לחלום בהקיץ" (ריצ'רד לינקלייטר, 2001, 99 דק')

קטעים מתוך: "פארק היורה" (סטיבן ספילברג, 1993), "המטריקס" (האחים וואחובסקי, 1999)

קריאה:

מפגש שלישי: חזונות אוטופיים ודיסטופיים על טכנולוגיות חדשות

הקרנה: "זו לצד זו" (כריסטופר קנילי, 2012, 99 דק')

קטעים מתוך: "עשר על 10" (עבאס קיארוסטמי, 2002)

חלק שני: מיזעור והתניידות המצלמה הקולנועית: השלכות אסתטיות של וידאו דיגיטלי והיי דפינישן

מפגש רביעי: לקראת אסתטיקה דיגיטלית חדשה בקולנוע העצמאי

הקרנת קטעים מתוך: "אינלנד אמפייר" (דייויד לינץ', 2006), "עירום מלא" (דייויד סודרברג, 2002), "צ'אק ובאק" (מיגואל ארטטה, 2000)

מפגש חמישי: דוגמה 95 וההבניה המלאכותית של אסתטיקת הריאליזם

הקרנת קטעים מתוך: "החגיגה" (תומס וינטרברג, 1998), "האידיוטים" (לארס פון טרייר, 1998), "ג'וליין דונקי בוי" (הארמוני קורין, 1999)

מפגש שישי: היברידיות דיגיטלית: בין בדיה לבין תיעוד

הקרנה: "10" (עבאס קיארוסטמי, 2002)

קטעים מתוך: "בחדרה של ואנדה" (פדרו קוסטה, 2000), "דשא מתוק" (איליזה ברבש ולוסיאן טיילור), "בתוך העולם הזה" (מייקל ווינטרבוטום, 2002).

מפגש שביעי: האידאולוגיה של הטייק הארוך (the long take): ממוגבלות הפילם לאינסופיות דיגיטלית

הקרנת קטעים מתוך: "חבל" (אלפרד היצ'קוק, 1948), "בלתי הפיך" (גאספר נואה, 2002), "תיבה רוסית" (אלכסנדר סוקורוב, 2002), "הילדים של מחר" (אלפונזו קוארון, 2006)

מפגש שמיני: אסתטיקה חובבנית ופנומנולוגיה של אימה

הקרנת קטעים מתוך: "פרויקט המכשפה מבלייר" (דניאל מיריק ואדוארדו סנשז, 1999), "קלוברפילד" (מאט ריבס, 2008), "פעילות על טבעית" (אורן פלי, 2007)

מפגש תשיעי: קירבה ואינטימיות דיגיטלית - לקראת אתיקה חדשה במפגש בין מתעד לסובייקט

הקרנה: "זידאן: פורטרט של המאה ה-21" (דגלאס גורדון, 2006)

קטעים מתוך: "המלקטים והמלקטות" (אנייס ורדה, 2001), "גריזלי מן" (ורנר הרצוג, 2005), "Z32" (אבי מוגרבי, 2008)

חלק שלישי: אנימציה

מפגש עשירי: מהפכת המחשוב באנימציה דיגיטלית והופעתה של פיקסאר

הקרנת קטעים מתוך: סרטים קצרים ומוקדמים של פיקסאר, "צעצוע של סיפור" (ג'ון לאסטר, 1995)

מפגש אחד עשר: אנימציה תיעודית

הקרנת קטעים מתוך: "שתיקה" (אורלי ידין, 1998), "ריאן" (כריס לנדרת, 2004),"ואלס עם באשיר" (ארי פולמן, 2008)

חלק רביעי: אפקטים מיוחדים ותלת מימד

מפגש שנים עשר: טכנולוגיות CGI ואפקטים דיגיטליים - מה חדש כאן למעשה?

הקרנת קטעים מתוך: "מלחמת הכוכבים" (ג'ורג' לוקאס, 1977), "המקרה המעניין של בנג'מין בוטון" (דייויד פינצ'ר, 2008), "קולאטרל" (מייקל מן, 2004)

מפגש שלושה עשר: טכנולוגיית התלת מימד: פנומנולוגיה קולנועית

הקרנת קטעים מתוך: "אוואטר" (ג'יימס קמרון, 2009), "מערת החלומות הנשכחים" (ורנר הרצוג, 2011), "פינה" (וים ונדרס, 2011)

התפלגות הציון הסופי:

20% נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בדיונים.

20% קריאה שוטפת והגשת/הצגת דו"חות קריאה קצרים.

60% עבודת גמר.

שעות קבלה: בתיאום מראש.

פרו"ס: קולנוע דיגיטלי עכשווי (אוהד לנדסמן), סמסטר א', תשע"ג

רשימת קריאת חובה מחולקת על פי שיעורים

יש לקרוא את כל המאמרים לפני השיעור הרלוונטי

שיעור	נושא	מאמר
1	מבוא - בחזרה לעתיד	אין קריאה
2	הדימוי הפילמאי מול הדימוי הדיגיטלי	Manovich, Lev. “What Is Digital Cinema?” 1995. Web. 28 Aug. 2012.
3	מהו הקולנוע הדיגיטלי? חזונות אפוקליפטיים	Godard, Jean-Luc. “The Future of Cinema.” Wenders, Wim. “What the New Technologies Offer.”
4	לקראת אסתטיקה חדשה בקולנוע הדיגיטלי העצמאי	Hoberman, J. "The New Realness" *Film After Film*. New York: Verso, 2012.
5	"דוגמה 95"	Gaut, Berys. “Naked Film: Dogma and its Limits.” *Purity and Provocation: Dogma 95*. Eds. Mette Hjort and Scott MacKenzie. London: BFI Publishing, 2003. 89-101.
6	הקולנוע ההיברידי: בין בדיון לתיעוד	Landesman, Ohad. “In and Out of This World: Digital Video and the Aesthetics of Realism in the New Hybrid Documentary.” *Studies in Documentary Film* 2:1, 2008: 33-45.
7	האידאולוגיה של הטייק הארוך הדיגיטלי	Bazin, Andre. “The Evolution of the Language of Cinema”. *What is Cinema? Vol. I*. Berkeley: U of California P, 1967.
8	אסתטיקה חובבנית ופנמנולוגיה של אימה	Tyron, Chuck. “Video from the Void: Video Spectatorship, Domestic Film Culture, and the Contemporary Horror Film.” *Journal of Film and Video* 61:3 (Fall 2009) 40-5.
9	קירבה ואינטימיות דיגיטלית	Johnson, David. “You Must Never Listen to This”: Lessons on Sound, Cinema, and Mortality from Herzog’s *Grizzly Man*.” *Film Criticism* 32.3 (Spring 2008): 68-82.
10	מהפכת המיחשוב באנימציה דיגיטלית	Schaffer, William. “The Importance of Being Plastic: The Feel of Pixar.” *Animation Journal* 12 (2004): 72-95.
11	אנימציה תיעודית	Roe, Annabelle Honess. “Absence, Excess and Epistemological Expansion: Towards a Framework for the Study of Animated Documentary.” *Animation: An Interdisciplinary Journal* 6:3 (November 2011): 215-230.
12	טכנולוגיית CGI ואפקטים דיגיטליים	Prince, Stephen. “True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory.” *Film Quarterly* 49.3 (Spring 1996): 27-38. Print.
13	טכנולוגיית התלת מימד	Belton, John. “Digital 3D Cinema: Digital Cinema’s Missing Novelty Phase.” *Film History* 24 (2012): 187-195. Print.

(כל הקריאות בפורמט PDF באתר הקורס)