קלאסיקה מאוירת לילדים

סמסטר א' , יום א' 10:30-12:00

אורנה גרנות

תקציר:

במהלך הקורס נבחן מגוון ספרי ילדים מאוירים ונסקור את התפתחותו של הספר המאויר לילדים מן המאה ה 19 ועד ל Picturebook "פיקצ'רבוק" של ימינו.

מטרת הקורס היא למקד את תשומת הלב והמבט אל האיור כפרשנות חזותית לטקסט מילולי בכלל, ואל הספר המאויר לילדים כסוגה ייחודית בפרט.

ההתבוננות ההיסטורית תרבותית על הפן החזותי של הספר המאויר תעשה תוך מתן דגש לתרומתם הייחודית של האיור והמאיירים אל התהוותן של היצירות הקלאסיות לילדים.

יצירות לדוגמא: יהושע הפרוע, פו הדב פיטר ראביט והקוסם מארץ עוץ. מאיירים לדוגמא: וולטר קריין רנדולף קלדקוט, מוריס סנדק וטומי אונגרר.

פירוט תוכנית קורס:

נושאי השיעורים, חובות קריאה ומטלות.

הנחייה חשובה ביחס לאופי הקורס/הערה כללית:

בכל שיעור מצוין מקור ראשוני ומקור משני.

המקור הראשוני הוא ספר ילדים אותו **חובה** להביא לדיון בשיעור.

בצמוד לכל שיעור מצוין ספר ילדים אותו יש להביא לכיתה. בכוונה מצוין טווח רחב של ספרים שאותם ניתן להביא לשיעור, לדוגמא: כל מהדורה מאוירת של עליסה בארץ הפלאות או כל ספר ילדים מאויר של אלונה פרנקל. הספרים אשר הסטודנטים מביאים לכיתה (פיזית) יוצרים את הבסיס לדיון המוצלח ביותר לשיעור ולכן ככל שיגיעו לשיעור ספרים רבים ומעניינים יותר כך הדיון בכיתה יהיה מגוון ומאתגר. בשום מקרה אין ספרים שקשה למצוא או להשיג ואין שום צורך לרכוש את הספרים.

ספרות ילדים היא צורת תרבות פופלרית ולכן היא זמינה במגוון מקומות כדוגמת: ספריות עירוניות ואקדמיות, ספריות פרטיות וציבוריות.

חלק חשוב מתכני הקורס הוא איתור הספרים, הבאתם לכיתה והדיון אודותיהם. ולכן הסטודנטים נדרשים לחפש, לדפדף, למשש וכו' מתוך כוונה שתחוו את התחום של ספרות הילדים המאוירת באופן של התנסות ישירה/מעשית ולא רק אקדמית/תיאורטית .

מומלץ להתארגן מראש: לחפש/להשיג להשאיל בכל פעם 3 או 4 שבועות קדימה את הספרים שיש להביא לשיעורים .

המקור המשני הוא מאמר או מקור אחר תיאורטי אותו יש לקרוא לפני השיעור. הדיון בכיתה יתבסס על אינטגרציה בין המקורות. ישנם **6** **מאמרי חובה** לקריאה אשר נמצאים זמינים לקריאה/הדפסה באתר הקורס. שאר הקריאה המצוינת בצמוד לשיעור/נושא וברשימת הביבליוגרפיה נועדה לסייע לכם בעת הכנת העבודות הכתובות. לסיכום: כל המקורות המשניים שהם מאמרים זמינים באתר ואילו הספרים זמינים בספריית בצלאל.

שעת קבלה: בימי ראשון מ 9 עד 10 בתיאום מראש בלבד.

דוא"ל: orna_granot@post.bezalel.ac.il

1.

כיפה אדומה? או איך לקרוא איור?

"איורים הם יצירות האמנות הראשונות אשר ילד נחשף אליהן"

איילה גורדון.

מבוא כללי, דוגמאות לנושאים מתוך תוכנית הקורס, הכרות עם השפה והמינוחים הבסיסיים של הספר המאויר לילדים, הצגת רציונל הקורס, מבנה השיעורים , רשימת הקריאה והמטלות.

מקור ראשוני: גרסא מאוירת כלשהי של המעשייה כיפה אדומה.

מקור משני/רשות: קריאה על גישת הספר השלם whole book approach מאמר לקריאה בשני חלקים בגרסא המקוונת של school library journal

<http://www.slj.com/slj/printissue/currentissue/858463-427/art_in_theory_and_practice.html.csp>

<http://www.slj.com/slj/printissue/currentissue/856505-427/art_in_theory_and_practice.html.csp>

2.

מה בין ציור לאיור?

מה ההבדלים בין ציור עצמאי לאיור המלווה טקסט בספר מאויר לילדים.

מה קורה כאשר הספר מכיל רק תמונות? האם אלה ציורים או איורים?

הדגמה/דיון ביקורתי בעקרונות המוצגים בספרה של המאיירת מולי בנג PICTURE THIS

מקור ראשוני: הביאו לכיתה כל ספר מאויר לילדים אשר אין בו מילים (למעט שם הספר).

דוגמאות: המעגל הנסתר, איפה העוגה, ספרי זום, ספרי "איפה אפי" למיניהם, גם ספרים לתינוקות אשר אין בהם מילים בגוף הספר רלבנטיים לדיון.

מקור משני/חובה: ספרה התיאורטי של המאיירת מולי בנג PICTURE THIS מדובר בקריאה קלילה ורצופת דוגמאות חזותיות. זמין לקריאה באתר בקורס.

3.

הטקסט והתמונה- חלק ראשון

סופר, מאייר, מאייר- שידוך של יוצרים

עליסה בארץ הפלאות- סיפורו של ספר מאויר כתופעה תרבותית, המצאת הילדות הויקטוריאנית.

מקור ראשוני: כל גרסא מאוירת של *עליסה בארץ הפלאות* (בעדיפות לאיורים של ג'ון טניאל)

מקור משני/חובה: יוסף שוורץ "הקשרים בין התמליל והאיור בספרות הילדים". נמצא באתר הקורס.

4.

הטקסט והתמונה- חלק שני

יוצר אחד

היינריך הופמן, ***יהושוע הפרוע***- על דידקטיות והפחדה באיור, פדגוגיה מילולית וחתרנות ויזואלית.

מקור ראשוני: כל גרסא מאוירת של יהושוע הפרוע, **או** כל ספר לילדים מאת טומי אונגרר: *החיה של מסייה רסין* בכל שפה או מהדורה או כל ספר אחר לילדים של טומי אונגרר.

מקור משני/חובה: "הסוכר בתה מר" גונן מאמר קצר בגליון כתב העת "משקפיים" בנושא איור. על הרצף ההסטורי /פדגוגי בספרות ילדים. נמצא באתר הקורס.

5.

הטקסט והתמונה- חלק שלישי

המאייר האמן, ספרי מתנה, סוגייה ספציפית באיור אשר מדגישה את הפערים בין הטקסט תמונה אשר ממלא האיור.

האנשה: ארתור רקאהם.

מקור ראשוני: הביאו לכיתה איורים שונים לשיר "עציץ פרחים" מאת ביאליק.

מקור משני: סוזן מאייר על ארתור רקהאם 156-175. נמצא באתר הקורס.

6.

עיצוב – חלק ראשון

וולטר קריין אבי העיצוב

מקור ראשוני: הביאו לכיתה אחד או יותר מהספרים הבאים: *על עלה ועל אלונה,לילה בלי ירח, בלונה, העורב והלימונים, להתראות באנטארקטיקה, שרשרת זהב*.

מקור משני/חובה: ג'ון צ'סקה על עיצוב בספרי ילדים. נמצא באתר הקורס.

7.

עיצוב –חלק שני

ביאטריקס פוטר- על פיטר ראביט בפרט ועל פורמט בספרי ילדים בכלל.

מקור ראשוני: כל ספר של אלונה פרנקל.

מקור משני: ליאונרד מרקוס על גודלם של ספרי ילדים. נמצא באתר הקורס.

8.

כנס המחלקה להסטוריה ותיאוריה-נוכחות חובה.

9.

המאייר היוצר/החופשי

על מוסיקה, ריתמוס וקצב באיור.

רנדולף קלדקוט- אבי הפיקצ'רבוק, האמן והפרס.

מקור ראשוני: כל ספר מאויר לילדים של יוסי אבולעפיה.

מקור משני/חובה: וכן נאום של מוריס סנדק בעת קבלת פרס הקלדקוט 145-155. נמצא באתר הקורס.

10.

Picturebook

פיקצ'רבוק במילה אחת.

מקור ראשוני: מוריס סנדק, *ארץ יצורי הפרא*.

מקור משני/חובה: נקוליאבה וסקוט הקדמה לספר HOW PICTUREBOOKS WORK. נמצא באתר הקורס.

11.

ארנסט שפרד- פו הדוב

פיתוח דמות איקונית בספרות ילדים, "מסחור האיור".

המקרה של דיסני – ויזואליה, פנטזיה וקפיטליזם.

מקור ראשוני: הביאו ספר מאויר ו/או מוצר של אגדה מעובדת ע"י דיסני.

מקור משני: ויסבורד רחל, סרטי "דיסני" ומקורותיהם הספרותיים. נמצא באתר הקורס.

12.

דמי וועדת פרס לאיור.

מועמדים לפרס כל ספרי הילדים שיצאו בישראל בשנת 2012 עם איורים מקוריים.

בתום ההצגה תערך הצבעה ומציג הספר הזוכה יזכה בעצמו בעותק של ספר המאיירים הגדול.

מטלה 1- **תוגש בעל פה בשיעור זה.**

כל סטודנט מציג ספר לזכייה ע"פ שיקול דעתו. הצגה קצרה בעל פה, בין 2- 5 דקות (תלוי במספר המציגים) , המפרטת את הנימוקים לזכיית הספר בפרס לאיור. ראו פירוט תחת דרישות הקורס/מטלות.

מטלה 2 - **מטלת סוף הקורס תוגש בשיעור זה!**

ניתוח ספר מאויר לילדים

עבודה מסכמת לקורס.

ניתוח ביקורתי של ספר מאויר לילדים: **מה תפקיד האיור בספר? 4-5 עמודים**

ראו פירוט תחת דרישות הקורס/מטלות.

13.

ביקור בספריית האיור- מוזיאון ישראל

או הקוסם מארץ עוץ- דנסלו ובאום

הספר המאויר שאינו פיקצ'רבוק- שאלת הגיל, קהל היעד והספר המאויר.איור הפנטזיה- חוקים לאיגיון.

מקור ראשוני: כל ספר מאויר אשר נכתב ע"י נורית זרחי.

מקור משני: פרק מספרה של אילנה אלקד להמן אודות נורית זרחי 28-65.

דרישות הקורס

השתתפות בשיעורים (ע"פ הפירוט) 50%

נוכחות חובה- **הגעה לשיעור עם המקור הראשוני** /ספר הילדים הרשום בתוכנית הקורס.

קריאה שוטפת של המקורות המשניים/המאמרים הרשומים בתוכנית הקורס.

השתתפות פעילה בדיונים.

היעדרות של 3 שיעורים היא בעייתית בגלל תכני/מבנה הקורס ומחייבת, ע"פ תקנון בצלאל, דיווח למחלקה להיסטוריה ותיאוריה אשר גוררת את ביטול ההשתתפות בקורס.

הגשת מטלה בע"פ חובה ומטלה בכתב חובה (ע"פ הפירוט) 50%

שימו לב: שתי המטלות יוגשו שבוע לפני סוף הסמסטר, בשיעור 12

שתי העבודות הן קצרות מאוד ויש להקפיד על היקפן.

מטלה 1

הצגה בע"פ של ספר ילדים מאויר –

בשיעור 12 –נערוך סימולציה לוועדת פרס לאיור.

עליכם להציג בע"פ במשך **2-5 דקות** (תלוי במספר המציגים) ספר ילדים מאויר אשר ראוי לזכות בפרס האיור. על מנת שלא להתפזר ולמקד את הבחירה עליכם לבחור בספרים אשר האיורים שלהם יצאו והודפסו לראשונה בישראל בשנה האחרונה בלבד. כלומר אתם חייבים לבחור ספר אשר עליו מצוין כי הודפס לראשונה בשנת 2015.

אנא רשמו את שמכם ליד הספר שתבחרו במסמך של הכיתה שאפרסם באתר, מטרת הרישום הקבוצתי היא לוודא שהספר אכן יצא בארץ בשנה האחרונה ולמנוע כפילות בין סטודנטים. כל הקודם זוכה!

מי שהספר שהציג יזכה בפרס הראשון (מרב הקולות בוועדה) יקבל עותק של **ספר המאיירים הגדול**

הערה: על מנת לעודד אתכם להגיש את העבודה הסופית בשיעור 12 וגם על מנת להקל עליכם בעת סוף הסמסטר העמוס אני מאשרת לבחור את אותו ספר להצגה בע"פ וגם למטלת סוף הקורס.

הדבר תקף רק בתנאי שאתם מגישים את העבודה הכתובה בשיעור 12. מי שירצה מסיבה כלשהי לדחות את מועד ההגשה של העבודה הכתובה של סוף הקורס ואאשר לו זאת **לא יוכל לממש את ההקלה הזו ויכתוב את העבודה הסופית על ספר אחר מן הספר שהציג בעל פה. בשיעור.**

מטלה 2

ניתוח ספר מאויר לילדים

עבודה מסכמת לקורס

ניתוח ביקורתי של ספר מאויר לילדים: **מה תפקיד האיור בספר?**

מטרת העבודה היא ליישם את הקריטריונים אשר נלמדו בקורס לניתוח ספר מאויר לילדים באופן ביקורתי- מילולי- אקדמי. העבודה תתיחס לכל מרכיבי הספרחזותיים ומילוליים כאחד: כריכה, דפי פתיח וסיום, טקסט סגנון האיור ועיצוב הספר כולו.

בחירת הספר: הספר חייב להיות ספר מאויר אשר יצא לאור לראשונה עם **איורים מקוריים בישראל** בשנת **2015**

יש לבחור ולתעד את הספר שבחרתם ברשימה שתתפרסם באתר הקורס ובה יפורטו הספרים שיצאו לאור בשנת 2014 ובה ירשמו כלל הסטודנטים את בחירתם- במסמך מתעדכן (google (doc.

חובה להשתמש **בשני מקורות משניים**, מתוך רשימת הקריאה של הקורס תוך שימוש בכללי הציטוט הנהוגים באקדמיה (כמפורט בהנחיות המחלקה להסטורי הותיאוריה בבצלאל).

היקף של 4-5 עמודים, חובה של הגשה של עבודה מודפסת, בשיעור 12 או למחלקה להסטוריה ותיאוריה בתיאום מראש עם המרצה.

רשימת קריאה:

מקורות ראשוניים: מפורטים בתוכנית הקורס עבור כל שיעור, והם חובה.

מקורות משניים: 6 פריטי החובה מצוינים בתוכנית הקורס בצמוד לשיעור.

* אלקד-להמן אילנה , לבדה היא אורגת, קריאה ביצירתה של נורית זרחי
הוצאת כרמל 2006, 28-65.
* גונן רות, "הסוכר בתה מר" , משקפיים, 12, 46-49,1991.
* גונן רות, "השתקפות האמנות הפלסטית וציטוטה באיור ספרי ילדים", מעגלי קריאה, 1994 , 123-24, 111-128.
* גורדון איילה, איורים עבריים, הספר המאויר לילדים, העידן הבינלאומי, 1925-1900, בהוצאת מוזיאון נחום גוטמן, 127-142, 2005.
* ויסברוד רחל, סרטי "דיסני " ומקורותיהם הספרותיים, עולם קטן, גיליון 2, תשס"ה, 2004. 39-53.
* שוורץ, יוסף, תשל"ד. "ההקשרים בין התמליל והאיור בספרות ילדים", הד הגן, כרך ל"ח, חוב ב-ג , 262-227.
* שוורץ, יוסף, 1977. "האיור כרצף זמן", מעגלי קריאה, חוב 2, אביב, 80-51.
* שילה כהן נורית (עורכת), ספר המאיירים הגדול, זוכי פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על –שם בן יצחק בשנים 1978-2004, מוזיאון ישראל ועם עובד 2005. פרקים על: יוסי אבולעפיה, אלונה פרנקל.
* Barbara Bader, 1976.American Picturebooks from Noah's Ark to the Beast Within, Macmillan, NY,2-12, 495-524.
* Bang Molly,. Picture This: How Pictures Work. SeaStar, NY, 2000, 6-96.
* Jane Doonan, Looking at Pictures in Picture Books, 1992, 7-47.
* Patrick Hearn Michael,. Myth Magic and mystery: 100 years of American Children's Book Illustration, Roberts Rinhart, 1996, 3-44.
* Marcus, Leonard S. The Horn Book Magazine. "The Size of Things", sep-oct, 2010,46-49.
* Meyer, E.Susan, A Treasury of the Great Children’s Book Illustrators, Abrams, NY*, 1983, 79-94, 95-108, 127-141, 143-155, 156-165, 249-end.*
* Maria Nikolajeva *& Carole Scott, How Picturebooks Work, Routledge, 2006, 1-29.*
* Perry Nodelman*, Words about Pictures: The Narrative art of Children's Picturebooks, University of Georgia Press, 1999,193-221.*
* Perry Nodelam*, Decoding the Images, How Picture Books Work. Understanding Children’s Literature. (Peter Hunt Editor). Routldge. London & New York. 2005.128-139.*
* Joseph H. Schwarcz*,. Ways of the Illustrator: Visual Communication in Children's Literature, American Library Association, Chicago, 1982, 9-20.*
* Scieszka Jon*, The Horn Book Magazine. "Design Matters. (picture book design)", march-April, v74, n2, 1998, 196-209 .*
* Sendak Maurice*, Caldecott & Co. Michael di Capua Books, Farrar, Straus & Giroux, NY, 1998,21-25, 133-137, 145-155,185-193.*
* Uri Shulevitz*, Writing with Pictures: how to Write and Illustrate Children's Books. Watson-Guptill, 1997,15-18, 51-64.*
* The Whole Book Approach*- on line material, school library journal.*