שם הקורס: פרספקטיבות חדשות בקולנוע תיעודי

שם המרצה/ים/ות: ד"ר אוהד לנדסמן

היקף הקורס בנ"ז: 4 נ"ז

היקף הקורס ב-ש"ש: 4 ש"ש

סוג הקורס: פרו״ס שנתי

שנת הלימוד: (א,/ב,/ג,/ד): ב׳

סמסטר: א'+ב'

תמצית הקורס ומטרותיו:

בפרוסמינר זה נבחן כמה מהמגמות המרכזיות שחלו בקולנוע הדוקומנטרי העולמי בשלושים השנים האחרונות ונתמקד באופנים בהם אבחנות ברורות בין תיעוד לבין בדיה החלו לקרוס. נבדוק כיצד חוברים להם לאחרונה הדמיוני והעובדתי לשם יצירת אסטרטגיות תיעוד המניחות את מקומה הבלתי מבוטל של האמת היחסית והבלתי אובייקטיבית בתהליך ייצוג המציאות בקולנוע. כיצד מייצרים טענה לגבי המציאות בעזרת תצורות מתחדשות כגון הסרט המוקומנטרי, הקולנוע ההיברידי, או האנימציה התיעודית? מהן הסיבות לתנופה הברורה של הקולנוע הדוקומנטרי האישי והסובייקטיבי, כפי שמתבטאת בגל החדש של יומני הוידאו, הקולנוע הפוליטי וסרטי המאמר? כיצד עושה הקולנוע התיעודי שימוש מחודש ברעיון הספקטקל הקולנועי בעזרת טכנולוגיית התלת מימד, ומהי המשמעות של העניין המתהווה של יוצרים דוקומנטריים בנראטיב אינטראקטיבי כחלק מתהליך התיעוד? נראה כיצד הקולנוע הדוקומנטרי העכשווי מאתגר כל ניסיון להיות מוכל בתוך מסגרות אסתטיות ספציפיות ומתנגד לכך שבחירה בסגנון מסוים יכולה לייצר קשר ישיר ומיוחד למציאות. תוך קריאה בטקסטים אקדמיים העוסקים בהתחדשותו של הקולנוע התיעודי וצפייה במגוון קטעים מתוך סרטים תיעודיים עכשוויים, פרו"ס זה יציע דרכים חדשות להתבוננות בעשייה קולנועית אשר ממשיכה להמציא את עצמה מחדש שוב ושוב.

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית יוכל/תוכל:

1. להכיר כמה מהחידושים העיקריים שחלו בקולנוע התיעודי בשלושים השנים האחרונות.
2. לבחון מספר שאלות תיאורטיות מורכבות הנוגעות לטרנספורציות במהותו של הקולנוע התיעודי ולהכיר מאמרי מפתח בסוגיות אלו.
3. ליישם את החומר הנלמד על ידי כתיבת עבודה פרוסמינריונית מסכמת אשר במהלכה יבנה הסטודנט טיעון מקורי, יתמוך בה בספרות אקדמית ענפה, יחלקה באופן מובנה לפרקים, ויבצע ניתוח טקסטואלי במספר סרטי מפתח שיבחר.

מהלך השיעורים בסמסטר א׳

מפגש	נושא
1	**מבוא -­ מה למעשה ”חדש“ בקולנוע הדוקומנטרי החדש?** לא נדרשות קריאה או צפייה לקראת המפגש.
2	**המפנה האסתטי והאפיסטמולוגי בסוף שנות השמונים: "הקו הכחול הדק"** צפיית חובה: ״הקו הכחול הדק״ (ארול מוריס, ארה״ב, 1988) קריאת רשות: Williams, Linda. “Mirrors Without Memories: Truth, History and The Thin Blue Line” Film Quarterly Vol. 46, No. 3, Spring 1993.
3	**על הבעייתיות בהגדרת הקולנוע התיעודי** צפיית רשות: ״קלוז אפ״ (עבאס קיארוסטמי, אירן, 1990) קריאת חובה: Nichols Bill. "How Do Documentaries Differ from Other Types of Film?" In: Introduction to Documentary. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2001. Pp. 20-41.
4	**מפגש רביעי: קולנוע ”ההתבוננות“ החדש (new observational documentary)** צפיית חובה: ״לווייתן״ (לוסיין קסטיינג-טיילור וורנה פראוול, ארה״ב, 2012) קריאת רשות: Landesman, Ohad. “Here, There and Everywhere: *Leviathan* and the Digital Future of Observational Ethnography.” Visual Anthropology Review 31:1 (Spring 2015): 12-19.
5	**קולנוע אישי וסרטי יומן: הקולנוע האוטוביוגרפי החדש** צפיית רשות: ״גיהנום״ (ג׳ונתן קאהוטי, ארה״ב, 2003) קריאת חובה: דובדבני, שמוליק. "לאכול את המרק או לצלם אותו: I Movies וז'אנרים של תיעוד עצמי". גוף ראשון מצלמה. הוצאת כתר, 2010. עמ' 21-52.
6	**הסרט המוקומנטרי והקולנוע הכמו-תיעודי** צפיית חובה: ״קאטפיש״ (הנרי ג׳וסט ואריאל שולמן, ארה״ב, 2010) קריאת רשות: Lebow, Alisa. “Faking What? Making a Mockery of Documentary.” *F is for Phony: Fake Documentary and Truth's Undoing*. eds. Alexandra Juhasz and Jesse Lerner. London: University of Minnesota Press, 2006: 223-237.
7	**האמת הדיגיטלית - וידאו דיגיטלי וטשטוש הגבולות בין בידיון לאמת** צפיית רשות: ״עשר״ (עבאס קיארוסטמי, אירן, 2002) קריאת חובה: **ֿ**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.
8	**קולנוע תיעודי אינטראקטיבי - ”מסד הנתונים“ ותיעוד מקוון.** צפיית רשות: יוקרנו קטעים בכיתה. קריאת חובה: Galloway, Dayna, Kenneth McAlpine and Paul Harris. “From Michael Moore to JFK Reloaded: Towards a working model of interactive documentary.” *Journal of Media Practice* 8:3 (2007): 325-339.
9	**סרטי מאמר (essay films) וטכנולוגיות דיגיטליות** צפיית חובה: ״המלקטים והמלקטות״ (אנייס ורדה, צרפת, 2000) קריאת רשות: קוריגן, טימות׳י. ״על ההיסטוריה של המסה הקולנועית: ורטוב עד ורדה״ (תרגמו מאנגלית: אהד זהבי ואיילת אטינגר). תקריב 9 (נמצא אונליין)
10	**אנימציה תיעודית חלק א׳ - פרדוקס או אפשרות חדשה לתיעוד?** צפיית רשות: יוקרנו קטעים בכיתה. קריאת חובה: Honess Roe, Annabelle. “Absence. Excess, and Epistemological Expansion: Towards a Framework for the Study of Animated Documentary.” *Animation: An Interdisciplinary Journal* 6(3), 2011: 1-16.
11	**אנימציה תיעודית חלק ב': חווית הצופה וזכרון טראומטי** צפיית חובה: ״ואלס עם באשיר״ (ארי פולמן, ישראל, 2008) קריאת רשות: Landesman, Ohad and Roy Bendor. “Animated Recollection and Spectatorial Experience in *Waltz with Bashir*.” *Animation: An Interdisciplinary Journal* 6(3), 2011.
12	**קולנוע תיעודי בתלת מימד** צפיית רשות: ״פעם נוספת, עם רגש״ (אנדרו דומיניק, 2016), או: ״מערת החלומות הנשכחים״ (ורנר הרצוג, צרפת, 2011) אין צורך בקריאה מקדימה.

מהלך השיעורים בסמסטר ב׳:

מפגש	נושא
1	מפגש 1: גיבוש רעיון לנושא העבודה.
2	מפגש 2: ניסוח הצעת מחקר: שאלת מחקר, תזה, מתודולוגיה.
3	מפגש 3: גיבוש ביבליוגרפיה ראשונית.
4	מפגש 4: הסבר על מהות כתיבת העבודה: מבנה, כללי הגשה, טיפים. (הגשת מטלת ניתוח מאמר)
5-8	מפגשים 5-8: הצגת רפרטים בכיתה - בכל מפגש מספר סטודנטים יציגו את הצעות המחקר שלהם בכיתה. בתום ההצגה יתקיים סיעור מוחות בהשתתפות מליאת הכיתה במטרה להציע כיווני מחשבה נוספים, ובכך לשכלל ולשפר את הצעת המחקר. עד חמישה ימים לפני מועד הצגת הרפרט שלו בכיתה (ביום שלישי) ישלח אלי הסטודנט המציג את הצעת המחקר שלו במייל. את ההצעה אשים באתר הקורס כדי שכל הסטודנטים בכיתה יוכלו לקרוא אותה לקראת המפגש ולהעיר הערות. אורך הצעת המחקר יהיה עד שני עמודים, והיא תכלול את שאלת המחקר המוצעת, מבנה העבודה בראשי פרקים, וביבליוגרפיה ראשונית (לפחות שלושה מקורות ראשוניים). לקראת כל מפגש על כל הסטודנטים לקרוא את ההצעות שהוגשו לאותו מפגש ולהגיע עם ההצעות המודפסות יחד עם הערותיהם. השתתפות בדיון הכיתתי בכל מפגש היא חלק מהציון הסופי בסמינר.
9-12	מפגשים 9-12: פגישות אישיות.

נהלי נוכחות: יותר משלושה חיסורים יובילו לפסילת הקורס.

שיטת ההוראה: שיעור פרונטלי עם דיון כיתתי ופרזנטציות של סטודנטים.

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס:

קריאה שוטפת וכתיבת שש תגובות ביקורתיות על מאמרי הקורס והצפיות בו בסמסטר א', הגשת הצעה לכתיבת עבודה פרו-סמינריונית והצגתה בע"פ בכיתה, וכתיבת עבודה פרו-סמינריונית בסוף הקורס.

התפלגות הציון הסופי

קריאה שוטפת וכתיבת שש תגובות ביקורתיות (סמסטר א') (20%)

הגשת הצעה לכתיבת עבודה פרו-סמינריונית, הצגתה בע"פ בכיתה, וכתיבת העבודה (70%)

(10%) השתתפות פעילה ונוכחות - למעלה משלושה חיסורים יובילו לפסילת הקורס

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאות חובה:

ראו פירוט במהלך הקורס.

קריאות רשות:

Arthur, Paul. “Extreme Makeover: The Changing Face of Documentary.” *Cineaste* 30:3 (Summer 2005): 18-23.

Bruzzi, Stella. *New Documentary: A Critical Introduction*. London: Routledge, 2000.

Chanan, Michael. *The Politics of Documentary*. London: BFI, 2007.

Cowie, Elizabeth. *Recording Reality, Desiring the Real*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.

Ellis, C, Jack, and Betsy A. Mclane. *A New History of Documentary Film*. New York: Continuum, 2005.

Grant, Barry, and Jeannette Sloniowski, eds. *Documenting the Documentary: Close Readings on Documentary Film and Video*. Detroit: Wayne University Press, 1998.

Nichols, Bill. *Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

---. *Introduction to Documentary*. (2nd Ed.) Bloomington: Indiana University Press, 2011.

Rascaroli, Laura. *The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film*. London: Wallflower Press, 2009.

Renov, Michael. *The Subject of Documentary*. London: University of Minnesota Press, 2004.

---. *Theorizing Documentary*. New York: Routledge, 1993.

Renov, Michael, and Jane Gaines,eds. *Collecting Visible Evidence*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

Roscoe, Jane, and Craig Hight. *Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of Factuality*. New York: Manchester University Press, 2001.

Rosenthal, Alan, ed. *New Challenges for Documentary*. Berkeley: University of California Press, 2005.

Winston, Brian. *Claiming the Real*. London: British Film Institute, 1995.

רשימת סרטים/עבודות/יצירות:

ראה פירוט במהלך הקורס.