שם הקורס: ארגז כלים: שיטות מחקר בתרבות החזותית והחומרית

שם המרצה: ד"ר אוהד לנדסמן ואורי לוין

היקף הקורס: (02)

סוג הקורס: שיעור

תמצית הקורס ומטרותיו:

קורס זה יציג מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות בלימודי הקולנוע לחשיבה ביקורתית ולפרקטיקה מעשית. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד תפישות תיאורטיות מגוונות ושיטות מחקר שונות משמשות ככלים פעילים ומטרימים בפרקטיקה המקצועית ו/או כיצד התהליכים והשלבים בפרקטיקה המקצועית משמשים כבסיס להבניית תיאוריה ומחקר בקולנוע.

לקורס זה שני יעדים עיקריים:

(1) ללמוד ולתרגל ניתוח מובנה ופרשנות של המדיום הקולנועי, ולהנחיל הבנה, ידע ומיומנויות הנוגעים בקריאה חזותית וניתוח של שפת הקולנוע.

(2) ללמוד ולתרגל שיטות מחקר שונות הייחודיות לפרקטיקה המקצועית של הסטודנטים במחלקה לאמנויות המסך (וידאו ואנימציה) ולנסח מהלכים מחקריים אלו באמצעות כתיבה אודיו-ויזואלית.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	**מבוא**הגדרת מטרות הקורס, הסבר אודות מתודולוגיה לניתוח חזותי של הקולנוע והצגת מהלך הקורס.אין קריאה נדרשת.
2	**שיעור 2:****קולנוע האטרקציות, אפקטים מיוחדים ואנימציה**Gunning, Tom. “The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, *Wide Angle* (1986): 63-70. (סרוק באתר)
3	**הקולנוע ההוליוודי וניתוח אידאולוגי של היחסים בין הצופה לטקסט הקולנועי**קריאות חובה:דותן, אייל. ״אחרית דבר: המהפכה של אלתוסר״. מתוך: על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגים, הוצאת רסלינג, 2009 (1965) (סרוק באתר)אלתוסר, לואי. ״לאידאולוגיה אין היסטוריה״; ״האידאולוגיה הופכת יחידים לסובייקטים״. מתוך על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגים, הוצאת רסלינג, 2009 (1965).קריאת רשות:Comolli, Jean-Luc and Jean Narboni. “Cinema/Ideology/Criticism”. Film Theory and Criticism, Ed. Leo Braudy and Marshall Cohen, 2004. 686-693. (סרוק באתר) (סרוק באתר)
4	**קולנוע ומגדר: קריאה פמיניסטית של הטקסט הקולנועי**מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי. (1975). **ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית.** תרגום: רועי רוזן. עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן, שרון הלוי, דינה חרובי וסילביה פוגל-ביז'אווי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006. 118-133. (סרוק באתר)
5	**טעויות וטראומה בקולנוע פופולרי** Elsaesser, Thomas. "Hollywood and History: The Poetics of Parapraxis in Forrest Gump".(סרוק באתר)
6	**פנומנולוגיה ודימוי נע**קריאת חובה:Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre and Excess.” *Film Quarterly* 44:4 (Summer 1991): 2-13.קריאת רשות: Sobchack, Vivian, “What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject or Vision in the Flesh”, *Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture*, Berkeley: University of California Press, 2004, pp. 53-72.
7	**ארכיון: אישי, מוסדי ודיגיטלי**קריאת חובה: Baron, Jaimie, "History, The Archive and the Appropriation of the Indexical Document", *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*, Routledge, 2014, pp. 1-16
8	**אינדקס בעידן הדיגיטלי** קריאה: באזין, אנדרה. "הוויתה של הדמות המצולמת". **עולם בדים**. עריכה: הלגה קלר. תל אביב: עם עובד, 1975. 249-255. (סרוק באתר)
9	**כתיבה ביקורתית על קולנוע בעזרת קולנוע (ה- video essay)**קריאת חובה:Keathley, Christian. ‘La Caméra-stylo: Notes on video criticism and cinephilia’, in *The Language and Style of Film Criticism*, ed. Alex Clayton and Andrew Klevan. New York: Routledge, 2011.
10	הרצאת אורח
11	**הוידאו אסיי: מודוסים ורטוריקות שונות**קריאת חובה:Álvarez López, Cristina and Adrian Martin, ‘The One and the Many: Making Sense of Montage in the Audiovisual Essay’, *The Audiovisual Essay: Practice and Theory of Videographic Film and Moving Image Studies*, September, 2014. Online at: <http://reframe.sussex.ac.uk/audiovisualessay/frankfurt-papers/cristina-alvarez-lopez-adrian-martin/>
12	**הנחייה אישית לקראת הגשת התרגיל המסכם (**Video essay**).**
13	**הנחייה אישית לקראת הגשת התרגיל המסכם (**Video essay**).**

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון:

מטלות הסטודנטים:

* קריאה שוטפת וכתיבת ארבע תגובות ביקורתיות לקריאות החובה.

(באורך עמוד אחד לכל תגובה; לפרסום בקבוצות הדיון באתר הקורס).

* הגשת הצעה למטלה סופית בשיעור 10. (הצעה בת פסקה בה ינוסח הנושא והדימויים אליהם יתיחס הוידאו המסכם, להגשה בשיעור).
* הגשה סופית של סרטון קצר (עד חמש דקות) בשיטת ה- וידאו אסיי (video essay), כפי שנלמד בכיתה. את עבודת הוידאו יש להגיש כלינק (ביו­טיוב/וימאו וכו׳) בצירוף מסמך וורד באורך עמוד אחד אשר מפרט את הראציונל התיאורטי מאחורי הפרויקט. לא יתקבלו עבודות וידאו ללא מסמך תיאורטי כתוב.

(הנחיות מפורטות לגבי המשימה הסופית תימסרנה במהלך הקורס).

מטלת הסיום תוגש שבוע לאחר סוף הקורס.

* נוכחות והשתתפות פעילה לאורך כל הקורס.

אופן חישוב הציון:

30% קריאה שוטפת וכתיבת ארבע תגובות ביקורתיות לקריאות החובה.

60% מטלה מסכמת (וידאו אסיי).

10% נוכחות סדירה והשתתפות פעילה (למעלה משלושה חיסורים יובילו לפסילת הקורס).

רשימת קריאה:

קריאת חובה:

אלתוסר, לואי. ״לאידאולוגיה אין היסטוריה״; ״האידאולוגיה הופכת יחידים לסובייקטים״. מתוך על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגים, הוצאת רסלינג, 2009 (1965).

באזין, אנדרה. "הוויתה של הדמות המצולמת". **עולם בדים**. עריכה: הלגה קלר. תל אביב: עם עובד, 1975. 249-255.

דותן, אייל. ״אחרית דבר: המהפכה של אלתוסר״. מתוך: על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגים, הוצאת רסלינג, 2009 (1965).

מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי. (1975). **ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית.** תרגום: רועי רוזן. עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן, שרון הלוי, דינה חרובי וסילביה פוגל-ביז'אווי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006. 118-133. (סרוק באתר)

Álvarez López, Cristina and Adrian Martin, ‘The One and the Many: Making Sense of Montage in the Audiovisual Essay’, *The Audiovisual Essay: Practice and Theory of Videographic Film and Moving Image Studies*, September, 2014. Online at: <http://reframe.sussex.ac.uk/audiovisualessay/frankfurt-papers/cristina-alvarez-lopez-adrian-martin/>

Baron, Jaimie, "History, The Archive and the Appropriation of the Indexical Document", *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*, Routledge, 2014, pp. 1-16.

Elsaesser, Thomas. "Hollywood and History: The Poetics of Parapraxis in Forrest Gump". (סרוק באתר)

Gunning, Tom. “The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, *Wide Angle* (1986): 63-70. (סרוק באתר)

Keathley, Christian. ‘La Caméra-stylo: Notes on video criticism and cinephilia’, in *The Language and Style of Film Criticism*, ed. Alex Clayton and Andrew Klevan. New York: Routledge, 2011. 175-191.

Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre and Excess.” *Film Quarterly* 44:4 (Summer 1991): 2-13.

קריאת רשות:

Comolli, Jean-Luc and Jean Narboni. “Cinema/Ideology/Criticism”. Film Theory and Criticism, Ed. Leo Braudy and Marshall Cohen, 2004. 686-693.

Sobchack, Vivian, “What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject or Vision in the Flesh”, *Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture*, Berkeley: University of California Press, 2004, pp. 53-72.