שם הקורס: קולנוע ניסוני ווידאו-ארט

שם המרצה: אורי לוין

היקף הקורס: (02)

סוג הקורס: שיעור

תמצית הקורס ומטרותיו:

בקורס נסקור סוגיות מפתח בקולנוע ניסיוני ווידאו ארט.

נעסוק בקולנוע כמכונת זמן ובעבודות וידאו שהפכו את הזמן מחומר גלם לנושא. נבחן את האפשרות להתייחס לקולנוע כזיכרון תותב ונדון בתפקידה של העדות ויחסה אל הזיכרון וההיסטוריה. נתבונן בסרטים ממוחזרים, סרטים העשויים מחומרים קיימים, שביקשו לייצר פרופגנדה פרטיזנית ולייצר סביבת מדיה חדשה וחופשית. נדון ביוצרים שראו בעצמם פיראטים, לוחמי חופש או האקרים של התרבות בלי לשכוח גם את מקומם המרכזי של הסרטים הממוחזרים ביו טיוב, בפרקטיקות מעריצים, בקידום מסחרי ובפרסום סמוי. נעסוק גם בקולנוענים שהשתמשו במדיום כאמצעי לחדד את החושים ולהוביל להתעוררות. בהקשר זה נתבונן בתפקיד המרכזי שתנועת הפלוקסוס יחסה לאלתור ולמקריות. בעקבות הוגו מוסטנברג, סטאן ברקהג' ואנט מייקלסון נדון גם בקולנוענים שבחנו את הקשר בין שפת הקולנוע ומבני התודעה. נדרוש בשבחי החובבנות דרך קריאה במניפסטים המהללים את חיבתו של החובבן למדיום ונבחן האם החשיבות שחוגי האוונגרד האמריקאי ייחסו לחובבנות עודה רלוונטית לעידן סרטוני החתולים והתינוקות. נצא להגנתו של הכישלון ונצפה בעבודות וידאו שיוצאות מתוך הפואטיקה של הכישלון. נדון גם באופן שבו סרטי פסטיבלים ועבודות וידאו מתפקדות בשוק בינלאומי ומוצאות עצמן כלואות במעגל הייצוא והייבוא של סטראוטיפים לאומיים. נצפה בעבודות וידאו שבוחנות את המעגל הזה באורח ביקורתי. נצפה גם בקטעים מתוך סרטו של אנדי וורהול **שינה** (המתעד את ג'ון ג'ירונו ישן), נשאל על תפקידו, כוחו ומחירו של השעמום ועל האופן שבו סרטים מסוימים לעיתים מתפקדים כשמועה.

תוצרי למידה:

הרחבת הבקיאות בסרטי קולנוע ניסוני ווידאו ארט, היכרות מעמיקה עם כמה סוגיות מפתח, חידוד המחשבה על הדימוי הנע בשלל תפקידיו במדיה.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

יש לפרט את הכותרת והתכנים המרכזיים של כל מפגש כולל היוצרים, הכותבים בהם יעסוק כל מפגש

מפגש	נושא
1	בשבח החובבנות חלק א': מבטו של אורפיאוס, הפואטיקה של הכישלון והגרסה הביתית נצפה בקטעים מתוך עבודותיהם של: קנת אנגר, ווליאם ווגמן וגיא בן נר ונדון באפשרויות שטמונות בכישלון. קריאת רשות: זנדבק, שמעון. "מבטו של אורפיאוס". **בזכות המשוגעים לדבר: מבחר מסות ומאמרים על ספרות ועל ביקורת התרבות, 1982-2015**. ראשון לציון: ידיעות אחרונות, 2016. (סרוק באתר הקורס) בלאנשו, מוריס. **הספר העתיד לבוא: אסופה**. תרגום: מיכל בן-נפתלי. תל-אביב: 2011. (חלקים נבחרים סרוקים באתר הקורס)
2	בשבח החובבנות חלק ב': תפקידה של החובבנות בקרב אנשי האוונגרד נקרא ביחד מתוך המנשרים של מיה דארן וסטאן ברקהג' על חשיבות החובבנות, האהבה והחיבה לקולנוע. ננסה להבין האם המשימה שהם נטלו על עצמם עודה רלוונטית לעידן שמקדיש את עיקר חיבתו וחובבנותו לחתולים על פסנתר. קריאת רשות: Maya Deren, "Amateur vs. Professional". *Film Culture* 39 (1965): 45-6. (סרוק באתר) Brakhage, Stan. “In defense of amateur”. *Essential Brakhage: Selected writings by Stan Brakhage.* New York: McPherson & Company, 2001. <http://hambrecine.com/2014/05/28/ameteurbrakhage/>
3	סרטים מן המוכן: סרטים סוראליסטיים נצפה בסרטים שמחפשים אחר הלא מודע של הוליווד ונדון בתפקידה של העריכה כמלאכת חיבור והפרדה. צפייה: **Rose Hobart**, Joseph Cornell, 1936 **Alone. Life Wastes Andy Hardy**, Martin Arnold. 1998. קריאת רשות: רונן, רות. "הדימוי הסוראליסטי ומילת ההלחם". **צילום סוראליסט במחצית הראשונה של המאה ה-20.** עריכה: איה לוריא, עינת עדי, דפנה רז. תל-אביב: מכון שפילמן לצילום, 2013. 31-36. (סרוק באתר)
4	סרטים ממוחזרים: מן האוונגרד ליו-טיוב נדון ברעיון של גי דבור ביחס לפרופגנדה פרטיזנית ונראה איך חזרו אליו בשנות התשעים ותחילת שנות האלפיים תחת רעיונות של pop-culture hacking וAdbusting . נדבר על השינוי במעמדו של הדימוי הזול והמפוקסל כמסמן תפוצה רחבה של דימויים. קריאה: שטירל, היטו. "לזכות הדימוי הדל". **חלכאי המסך: מסות על פוליטיקה של דימוי חזותי**. עריכה ותרגום: אסתר דותן. תל אביב: פיתום, 2015. (סרוק באתר)
5	קולנוע וחניטה: סרקופג עשוי ג'לטין בשיעור זה נדון בקולנוע כמעין מכונת זמן, אמצעי לשמר רגעים ושעות. נקרא בכיתה מכתמים מתוך "הוויתה של הדמות המצולמת", של אנדרה באזין ונדון באפשרויות החניטה של הקולנוע. נקרא גם קטע קצר מתוך מאמרו של ז'אן אפשטיין "Langue d’Or" ונצפה בסרטו של כריס מארקר, **המזח**. קריאת רשות: באזין, אנדרה. "הוויתה של הדמות המצולמת". **עולם בדים**. עריכה: הלגה קלר. תל אביב: עם עובד, 1975. 249-255. (סרוק באתר) Epstein, Jean. “Langue d’Or” [1926]. Trans. Mireille Dobrzynski and Stuart Liebman.*Jean Epstein: Critical Essays and New Translations*. Ed. Sarah Keller and Jason N. Paul. Amsterdam: Amsterdam U.P, 2012. 297-299. צפייה: **המזח**, כריס מארקר, 1962.
6	הדימוי הנע והעדות האם לקולנוע ישנו תפקיד כנושא עדויות? מהו יחסו של הדימוי למשבר ההיסטוריה? צפייה בקטעים מתוך **שואה** של קלוד לנצמן ודיון. קריאת רשות: פלמן, שושנה ודורי לאוב. עדות: משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה. תרגום: דפנה רז. תל-אביב: רסלינג, 2008. (עמודים מתוך "אירוע-בלא-עד: אמת, עדות והשירדות" ו"חזרת הקול: *שואה של קלוד לנצמן*" באתר הקורס). צפייה: קטעים מתוך: **שואה**, קלוד לנצמן, 1985.
7	בשבחי השעמום? שעמום, מוות, קולנוע וקולנוע ניסוני. קריאה: אברוך, נדב. "רק מעביר את הזמן". **Reality trauma** **וההגיון הפנימי של הצילום**. עריכה: חיים דעועל לוסקי. תל-אביב: מכון שפילמן לצילום. 371-380. (סרוק באתר) צפייה: קטעים מתוך: **ז'אן דילמן, רחוב דו קומרס 23, בריסל 1080**, שנטל אקרמן, 1975.
8	הקולנוע כשמועה על הפואטיקה של השמועה, על תפקידה בפסטיבלי סרטים ובהיסטוריה של הקולנוע הניסוני. צפייה: קטעים מתוך: **שינה**, אנדי וורהול, 1963. **אמפייר**, אנדי וורהול, 1964. **התבגרות**, ריצ'רד לינקלייטר, 2014
9	מה קרה לאוונגרד? חדשנות, שמרנות וחירות אמנים מראשית המאה העשרים נהגו לראות בעצמם כחיל חלוץ ההולך לפני המחנה. לעומת זאת, בפרקטיקה ובתיאוריה של היום עומד דימוי רווח אחר: ארכיאולוגיה של מדיה. יוצרים ואמנים רבים פונים אל העבר והארכיב כאתר לפוטנציאל של שחרור. בשיעור זה, דרך דיון בעבודות של טסיטה דין ננסה לתהות על הפניית העורף לעתיד ולשאול האם ייתכן שבעידן הנוכחי העמדה האמנציפטורית היא לא מהפכנית אלא דווקא שמרנית? קריאת רשות: Elsaesser, Thomas. "Media Archaeology as the Poetics of Obsolesence". Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema. Amsterdam: Amsterdam U.P, 2016. 331-346. (סרוק באתר)
10	ייבוא וייצוא של סטראוטיפים לאומיים – חלק א' רחוק מהבית סרטי פסטיבלים ועבודות וידאו מוצאות עצמן לעיתים קרובות כלואות במעגל הייצוא והייבוא של סטראוטיפים לאומיים. נדון בהתמודדות 'הקולנוע הגרמני החדש' עם הצללים של ההיסטוריה הגרמנית ועם האופן שבו קבוצת הBlue-noses משחקת עם סטריאוטיפים לאומיים. קריאה: Elsaesser, Thomas. "Holland to Hollywood and Back: Or Do We Need a National Cinema?". *De onmacht van het grote: cultuur in Europa.* Ed. J.C.H. Blom, J.Th. Leerssen, P. de Rooy. Amsterdam: Amsterdam UP, 1993. 81-95. (סרוק באתר)
11	ייבוא וייצוא של סטראוטיפים לאומיים – חלק ב' קרוב רחוק המשך הדיון ביחס לעבודות מישראל שבוחנות את הנושא באופן מתוחכם וביקורתי. נצפה בקטעים מתוך סרטיהם של: יעל ברתנא, תמיר צדוק, ליאור שביל, וואליד ראד.
12	תרגיל בהתעוררות: קולנוע ומבני תודעה בעקבות ספרו של הוגו מוסטנברג מ-1916 נקרא את הקולנוע כמכשיר להכוונת תשומת לב. בעקבות סרטיו ומנשרו של סטאן ברקהג' ננסה להבין האם הקולנוע יכול להציע התעוררות? קריאת רשות: Brakhage, Stan. "Metaphors on Vision". *Film manifestos and global cinema cultures: A critical anthology.* U. of California Press, 2014. 62-69. (סרוק באתר)
13	שיעור אחרון שיעור זה יוקדש לדיון בעבודת הסיכום. אחרי הצגת העבודה נדון בשתי צורות עבודה אפשריות תוך מתן דוגמאות.

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון:

20% מטלת אמצע

80% מטלת סיום

רשימת קריאה:

קריאת חובה:

אברוך, נדב. "רק מעביר את הזמן". **Reality trauma** **וההגיון הפנימי של הצילום**. עריכה: חיים דעועל לוסקי. תל-אביב: מכון שפילמן לצילום. 371-380. (סרוק באתר)

שטירל, היטו. "לזכות הדימוי הדל". **חלכאי המסך: מסות על פוליטיקה של דימוי חזותי**. עריכה ותרגום: אסתר דותן. תל אביב: פיתום, 2015. (סרוק באתר)

Elsaesser, Thomas. "Holland to Hollywood and Back: Or Do We Need a National Cinema?". *De onmacht van het grote: cultuur in Europa.* Ed. J.C.H. Blom, J.Th. Leerssen, P. de Rooy. Amsterdam: Amsterdam UP, 1993. 81-95.

קריאת רשות:

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

בלאנשו, מוריס. **הספר העתיד לבוא: אסופה**. תרגום: מיכל בן-נפתלי. תל-אביב: 2011. (חלקים נבחרים סרוקים באתר הקורס)

זנדבק, שמעון. "מבטו של אורפיאוס". **בזכות המשוגעים לדבר: מבחר מסות ומאמרים על ספרות ועל ביקורת התרבות, 1982-2015**. ראשון לציון: ידיעות אחרונות, 2016. (סרוק באתר הקורס)

פלמן, שושנה ודורי לאוב. עדות: משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה. תרגום: דפנה רז. תל-אביב: רסלינג, 2008. (עמודים מתוך "אירוע-בלא-עד: אמת, עדות והשירדות" ו"חזרת הקול: *שואה של קלוד לנצמן*" באתר הקורס).

Brakhage, Stan. “In defense of amateur”. *Essential Brakhage: Selected writings by Stan Brakhage.* New York: McPherson & Company, 2001. 142-150.

קישור לטקסט:

<http://hambrecine.com/2014/05/28/ameteurbrakhage/>

Brakhage, Stan. "Metaphors on Vision". *Film manifestos and global cinema cultures: A critical anthology.* U. of California Press, 2014. 62-69. (סרוק באתר)

Maya Deren, "Amateur vs. Professional". *Film Culture* 39 (1965): 45-6. (סרוק באתר)

Elsaesser, Thomas. "Media Archaeology as the Poetics of Obsolesence". Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema. Amsterdam: Amsterdam U.P, 2016. 331-346. (סרוק באתר)

Epstein, Jean. “Langue d’Or” [1926]. Trans. Mireille Dobrzynski and Stuart Liebman.*Jean Epstein: Critical Essays and New Translations*. Ed. Sarah Keller and Jason N. Paul. Amsterdam: Amsterdam U.P, 2012. 297-299. (סרוק באתר)