

מוזיקה בקולנוע: הרצאה

47-756-01

מרצה: ד"ר עודד ארז

סוג הקורס: הרצאה

היקף שעות: 2 ש"ש

סמסטר: א'

שנת לימודים: תשע"ט

א. מטרת הקורס

קורס מבואי להכרת המוזיקה בקולנוע, בדגש על האופנים שבהם מוזיקה משמשת לעיצוב המבע הקולנועי. נלמד דרכים להבנה ופרשנות של מוזיקה בסרטים מתוך פרספקטיבה היסטורית. הדוגמאות תלקחנה מקולנוע הוליוודי, עולמי ומקומי. בסימו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים לנתח באופן בסיסי ולהציע פרשנות לאופן התפקוד של המוזיקה ביצירה קולנועית או טלוויזיונית נתונה.

ב. תוכן הקורס

מהלך השיעורים: תכנית הוראה מפורטת (ייתכנו שינויים)

שבוע	נושא
1	מבוא מבוא למבע קולנועי ולסמיוטיקה מוסיקלית; מרכיבי הפסקול תרגיל: מבוא למבע קולנועי ולסמיוטיקה מוסיקלית - המשך קריאה: קלינק - "מבוא קצר", פרקים 1-3 (עמ' 1-31)
2	הסרט האילם והמעבר לקול מוזיקה בעידן הסרט האילם תרגיל: מטרופוליס קריאה: קליניק, פרק 4; סקוט פאולין
3	המעבר לעידן הסרט המדבר (והשר!) תרגיל: זמר הג'אז קריאה: קלינק פרק 5 (50-70), פרק 7
4	הוליווד הקלאסית הוליווד הקלאסית - פרקטיקות מוסיקליות בתור הזהב. תרגיל קינג קונג

	קריאה: גורבמן פרק 4 (70-98)
5	המיוזיקל תרגיל: שיר אשיר בגשם קריאה: ריימונד נאפ
6	ה-Auteurs: היציקוק וברנרד הרמן תרגיל: ורטיגו
7	המשך הפרקטיקות של הווליווד הקלאסית במיינסטרים ההוליוודי - הסדרה האפית: תרגיל: מלחמת הכוכבים (1977)
8	מוזיקה לאחר תור הזהב של האולפנים שנות ה-60: מודרניזם, אוונגארד וג'אז תרגיל: הפנתר הוורוד/עד כלות הנשימה
9	השימוש במוזיקה קיימת/מוכרת והשלכותיו. תרגיל: 2001: אודיסאה בחלל קריאה קליניק פרק 6
10	השיר הפופולרי ופסקול האוסף השיר הפופולרי וסרט הקולנוע - מבוא תרגיל: בצהריי היום קריאה: ג'ף סמית' 1-23.
11	קולנוע ישראלי תרגיל: פורטונה
12	קולנוע דיאספורי תרגיל: עם הראש בקיר. קריאה: Martin - Crossing the Bridge
13	קולנוע פלסטיני - צלילים מתוך השקט תרגיל: הזמן שנתר
14	מוזיקה בטלוויזיה - הסוגה של נעימת הפתיחה תרגיל: מבחר נעימות פתיחה קריאה: Anette Davison - Title Music for Contemporary Television Serials

ג. **חובות הקורס:**

דרישה בו זמנית: מוזיקה בקולנוע: תרגיל
חובות ומטלות: השתתפות פעילה, הגשה שוטפת של תגובות קריאה קצרות, הגשת
תרגיל מסכם

מרכיבי הציון הסופי:

הערכה: 30% סיכומי קריאה (ציון עובר בלבד ללא מספר)

10% השתתפות
10% תקציר תרגיל מסכם (חצי עמוד)
50% תרגיל מסכם עד 1500 מילה.

פירוט המטלות

סיכומי קריאה/צפייה: יש להגיע לכל שיעור עם סיכום קצר של הקריאה (מספיקה פסקה לכל פריט), כך שאפשר להבין ממנו שאכן קראתן/צפיתן בעיון (יכול לכלול גם שאלות שעלו, במידה שהשאלה מפגינה גם בקיאות במאמר/סרט). הסיכום גם משמש לאישור הנוכחות, כך שאין אפשרות להגיש אותו באיחור.

תרגיל מסכם: עליכם לבחור סרט קולנוע באורך מלא ולהציע קריאה של הפסקול, הכוללת טיעון (תזה) לגבי מקומה, תפקידה ואופן פעולתה של המוזיקה בסרט. העבודה תכלול סקירה ואפיון כלליים של המוזיקה לאורך הסרט כולו, וכן קריאה צמודה ומפורטת של המוזיקה בסצנה אחת מתוכו.

- עד שיעור 7 יש לאשר עם המרצה בחירת סרט לניתוח בעבודה (בדוא"ל).
- במהלך שיעור 12 יש להגיש תקציר תרגיל של חצי עמוד.
- במהלך השיעור האחרון יש להגיש את התרגיל.

ד. ביבליוגרפיה:

Flinn, and David Neumeyer, 33-57. Hanover, NE: Wesleyan Uni. Press, 2000.

Davidson, Anette. "Title Sequences for Contemporary Television Serials." in *The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics*, edited by John Richardson, Claudia Gorbman, and Carol Vernallis, 146-167. Oxford, Oxford Uni. Press, 2015.

Gorbman, Claudia. *Unheard Melodies: Narrative Film Music*. Indiana Univ Press, 1987.

-----, "Ears Wide Open: Kubrick's Music," in *Changing Tunes: The Use of Pre-Existing Music in Film*, edited by Phil Powrie and Robynn Stillwell (London: Ashgate, 2006), 3-15.

Harrison, Louis Reeves. "Jackass Music." in *The Routledge Film Music Sourcebook*, edited by James Wierzbicki, Nathan Platte, and Colin Roust, 11-16. London: Routledge, 2011.

Kalinak, Kathryn. "Chapter IV: John Williams and 'The Empire' Strike Back." In *Settling the Score: Music and the Classical Hollywood Film*, 184-202, Madison: Uni. of Wisconsin Press, 1992.

-----, *Film Music: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Killick, Andrew P. "Music as Ethnic Marker in Film: The 'Jewish' Case." In *Soundtrack Available: Essays on Film and Popular Music*, edited by Pamela Robertson Wojcik, Arthur Knight, 185-201. Chapel Hill, NC: Duke Uni. Press, 2008.

- Raymond Knapp, *The American Musical and the Performance of Identity* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006), 65-117.
- Martin, Clyde. "Playing the Pictures." In *The Routledge Film Music Sourcebook*, edited by James Wierzbicki, Nathan Platte, and Colin Roust, 8-11. London: Routledge, 2011.
- Martin, James P. "Crossing Bridges/Crossing Cultures: The Films of Fatih Akin." *South Atlantic Review*, Vol. 74(2), Spring 2009: 82-92.
- Paulin, Scott D. "Richard Wagner and the Fantasy of Cinematic Unity: The Idea of Gesamtkunstwerk in the History and Theory of Film." In *Music and Cinema*, edited by James Buhler, Caryl Flinn, and David Neumeyer, 58-84. Hanover, NE: Wesleyan Uni. Press, 2000.
- Schneller, Tom. "Death and Love: Bernard Herrmann's Score for Vertigo." *Cuadernos de Musica, Artes Visuales y Artes Escenicas* Vol. 1 (2), April-September 2005: 189-200.
- Slobin, Mark. "The Steiner Superculture." In *Global Soundtracks: Worlds of Film Music*, edited by Mark Slobin, 3-35. Hanover, NE: Wesleyan Uni. Press, 2000.
- Smith, Jeff. *The Sounds of Commerce*. Columbia Uni. Press, 1998.