גישות קוגניטיביות לחקר הקולנוע

Introduction to cognitive theories of motion pictures

סמסטר א' תשע"ו

2 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: גל רז
	דואר אלקטרוני: galraz@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש			

תאור הקורס

הגישה הקוגניטיביסטית לחקר הקולנוע הופיעה על רקע השפעתן הגוברת של תיאוריות סמיוטיות ולאקאניאניות, הרואות בסרטים ובתכניות הטלוויזיה גורמים המשעתקים מערכות סימנים אידיאולוגיות. בהסתמך על המחקר המתפתח בענף הקוגניטיביסטי בפסיכולוגיה מציעה גישה זו אג'נדה אלטרנטיבית, המבקשת להתמקד בדרכים הייחודיות שבהן מפעילים הסרטים מנגנונים פסיכולוגיים שונים.

הקורס יעסוק במגוון שאלות הנדונות בתחום זה: מהי עלילה קולנועית ואיך ניבנית הבנתה על-ידי הצופה במהלך הסרט? אילו סוגי מניפולציות מבוצעים בעלילה הקולנועית ומהן השפעויותיהן על הצופים? כיצד יוצר הסרט אמפתיה עמוקה כלפי דמויות פיקטיביות שאנחנו יודעים שהן לא קיימות במציאות או פחד מפני דמויות אלה? מה מיוחד בחוויה הרגשית בקולנוע? כיצד יוצר הסרט רגעים של חוויה עמוקה של משמעות קיומית?

The cognitivist approach to film and television studies emerged amid the growing influence of semiological and Lacanian theories, which maintain that motion pictures are factors that reproduce and distribute ideological sign systems. Based on the developing research in the cognitive psychology, this approach has suggested an alternative agenda, which seeks to focus on the unique ways in which specific movies engage certain psychological mechanisms.

The course will deal with a variety of research questions in this field: what is a cinematic narrative and how does narrative comprehension is developing during the film viewing? How does the movie generate deep engagement with non-existing characters or fear from these characters? What is unique about the emotional experience in cinema? How does the film create experiences of existential meaningfulness?

דרישות הקורס

מבחן

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

חלק א' (שיעורים 1-2):

הופעת הגישה הקוגניטיביסטית בחקר הקולנוע – ההקשר התיאורטי: המפנה הקוגניטיבי בשדה הפסיכולוגיה, מעמדו של מחקר אמפירי של קולנוע.

חלק ב' (שיעורים 3-7):

מהו נרטיב? כיצד נבנית הבנה נרטיבית? שימוש בתחבולות נרטיביות ויצירת פערי מידע. כיצד משפיעה האבולוציה על התפיסה הנרטיבית (הגישה האקולוגית)?

חלק ג' (שיעורים 8-14):

מודלים קוגניטיביים לרגשות, ייחודיות הרגש הקולנועי, שאלת האמפתיה וההזדהות הקולנועית, מודל זרימת הקלט האודיו- ויזואלי(PECMA).

סרטים שיידונו בהרחבה בשיעור:

ממנטו (נולן, 2000)

עג'מי (קובטי ושני, 2009)

דוגוויל (פון-טרייר, 2003)

ואלס עם באשיר (ארי פולמן, 2008)

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

קריאת רקע (לא חובה):

* Anderson, Joseph: *The Reality of Illusion: An Ecological Approach to Cognitive Film Theory.*Carbondale: Southern Illinois University Press, 1996.
* Ben-Shaul, Nitzan. Cinema of Choice: Optional Thinking and Narrative Movies. Berghahn Books, 2012.
* Bordwell, David–Carroll, Noël (eds.): *Post-Theory: Reconstructing Film Studies.*Madison: University of Wisconsin Press, 1996.
* Bordwell, David: A Case for Cognitivism. *Iris 9* (Spring 1989) no. 9. pp. 11–40.
* Bordwell, David: A Case for Cognitivism: Further Reflections. *Iris*(Summer 1990) no. 11. pp. 107–112.
* Bordwell, David: Cognition and Comprehension. *Journal of Dramatic Theory and Criticism 6* (1992) no. 2.
* Bordwell, David: Cognition, Construction, and Cinematic Vision. In: Bordwell, David–Carroll, Noël (eds.): *Post-Theory: Reconstructing Film Studies.*Madison: University of Wisconsin Press, 1996. pp. 87–107.
* Branigan, Edward: *Narrative Comprehension and Film*. London: Routledge, 1992.
* Carroll, Noël: Fiction, Non-Fiction, and the Film of Presumptive Assertion: A Conceptual Analysis. In: Smith, Murray (ed.): *Film Theory and Philosophy.*Oxford: Clarendon, 1997. pp. 173–202.
* Carroll, Noël: *Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory.*New York: Columbia University Press, 1988.
* Carroll, Noël: Towards an Ontology of the Moving Image. In: Freeland, Cynthia A.–Wartenberg, Thomas E. (eds.): *Philosophy and Film.* London: Routledge, 1995. pp. 68–85.
* Currie, Gregory: The Paradox of Caring. In: Hjort, Mettje (ed.): *Fiction and Emotion.*Oxford: Oxford University Press, 1996.
* Currie, Gregory. "Both sides of the story: explaining events in a narrative." *Philosophical Studies* 135.1 (2007): 49-63.
* Grodal, Torben: *Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feeling and Cognition.*Oxford: Clarendon Press, 1997.
* Grodal, Torben Kragh. *Embodied visions: Evolution, emotion, culture, and film*. Oxford University Press, 2009.
* Plantinga, Carl. "The Affective Power of Movies". In Shimamura, Arthur P., ed. *Psychocinematics: Exploring Cognition at the Movies*. Oxford University Press, 2013.
* Smith, Murray. *Engaging characters: Fiction, emotion, and the cinema*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
* Tan, Ed S.: *Emotion and the Structure of the Narrative Film.*Hillsdale, NJ.: Lawrence Erlbaum, 1996.