טופס סילבוס

דיוויד לינץ'

David Lynch

סמסטר ב' תשע"ז

2 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: ד"ר שי בידרמן
טלפון: 054-2240572	דואר אלקטרוני: bidermans@post.tau.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש

תיאור הקורס

דיוויד לינץ' הנו, ללא ספק, אחד מהיוצרים הוורסטיליים ופורצי הדרך של הקולנוע והאמנות העכשוויים. מאז סרטו הארוך הראשון *ראש מחק* (1977) ועד אינלנד אמפייר (2006), ודרך סרטיו הקצרים, מיצגי האומנות וסרטי הטלוויזיה – לינץ' מבסס את עצמו כיוצר חתרני, ואת הקולנוע שלו כמאופיין בסגנון ייחודי, בהפעלה ייחודית של טכניקות נרטיביות, ובפילוסופיה מגובשת שעיקרה חקירת עומק של המדיום, הקיום ונפש האדם. כל אלו הקנו ללינץ' מעמד מרכזי בפנתאון במאי הקולנוע האמריקאים העכשוויים, ומעמד בכורה מכונן בזרם הקולנוע העצמאי. בקורס ננסה להתחקות אחר שורשי ייחודו של לינץ'. נבחן את הקולנוע של לינץ' דרך האופן שבו הוא מפלרטט עם הפנטזיה והחלום, ודרך האופנים (הנרטיביים והאחרים) באמצעותם הוא מביא את המדיום לכלל קריסה, ואת יצירתו לכלל מיקסום ומיצוי. נבחן את קומפוזיציית התמונה של לינץ', את האופן בו הוא מפרק את גיבוריו ומאתגר את צופיו, את האופנים המיוחדים בהם הוא מעצב גוף וחלל, ואת יחסו המיוחד למוסיקה בסרטיו. נבחן את טבע האדם, החברה והתרבות (האמריקאית) המתכוננים בסרטיו, ונברר האם לינץ' אכן ראוי למעמדו הארכיטיפי בקולנוע האמריקאי.

David Lynch is best known for his unorthodox style of filmmaking. From his cult classic film *Eraserhead* (1977) to his neo-noir television series Twin Peaks (1990-1991) to his abstract film *INLAND EMPIRE* (2006), Lynch takes his viewers through a surreal, often times nightmarish, perspective that allows them to experience the world of film in an entirely new way. This new type of cinema is counterfactual, and often times distorted and disruptive. Lynch challenges narrative conventions, and creatively undermines traditional film styling by presenting his viewers with disconnected storylines, inconsistent character-identity, crude realism, dream-like worlds, incoherent fantasies, bizarre characters, and both dark and psychedelic-like cinematography. This Course aims to examine the various aspects of Lynch’s cinematic world, and unveil the layers of his role as a filmmaker and an artist.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, ועבודה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת.

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

נושא 1: ריאליזם, פנטזיה, חלום: אחדות וכפילות במציאות הקולנועית של דיוויד לינץ'

חובה

1. Chion, M. (2006). Welcome to Lynchtown (*Blue Velvet*, *The Cowboy and the Frenchman*, *Twin Peaks*). David Lynch (2nd Edition). London, BFI Publishing**:** 78-113.
2. Riches, S. (2011). Intuition and Investigation into Another Place: The Epistemological Role of Dreaming in *Twin Peaks* and Beyond. The Philosophy of David Lynch. W. J. Devlin and S. Biderman. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 25-44.

רשות

1. Bordwell, D. (2002). The Art Cinema as a Mode of Film Practice. The European Cinema Reader. C. Fowler. London & New York, Routledge**:** 94-102.
2. Kuzniar, A. (1995). Double Talk in *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press: 120-129.

נושא 2: תיאוריה ונרטיב בקולנוע של דיוויד לינץ'

חובה

1. Buckland, W. (2009). Making Sense of *Lost Highway*. Puzzle films: complex storytelling in contemporary cinema. W. Buckland. Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, MA, Wiley-Blackwell**:** 42-61.
2. Andrews, D. (2004). "An Oneiric Fugue: The Various Logics of *Mulholland Drive*." Journal of Film and Video **56**(1): 25-40.

רשות

1. Dolan, M. (1995). The Peaks and Valleys of Serial Creativity: What Happened to/on *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press**:** 30-50.
2. Collins, Jim. (1992). "Postmodernism and Television" Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism*,* 2nd ed., ed. Robert C. Allen. London, Routledge: 341-349.
3. Dovey, J. (2002). Notes toward a Hypertextual Theory of Narrative. New Screen Media: Cinema / Art / Narrative M. Rieser and A. Zapp. London, BFI Publishing**:** 135-145.
4. Thompson, K. (2003). The Strange Cases of David Lynch. Storytelling in Film and Television. Cambridge, MA, Harvard University Press 106-142.
5. כהן-רז, אודיה. (2007). זה עובד כמו חלום, רפלקסיביות ואשמה ב'מלהולנד דרייב'. דייוויד לינץ' בישראל. ירושלים, ביה"ס סם שפיגל: 14-19.

נושא 3: הסגנון כמהות: אסטרטגיות קולנועיות וסגנונות אסתטיים בקולנוע של דיוויד לינץ'

חובה

1. Creed, B. (2007). The Untamed Eye and the Dark Side of Surrealism. The Unsilvered Screen: Surrealism on Film. G. Harper and R. Stone. London, Wallflower Press**:** 115-133.
2. Sinnerbrink, R. (2013). *Silencio*: *Mulholland Drive* as Cinematic Romanticism. Mulholland Drive. Z. Giannopoulou. London, Routledge**:** 75-96.

רשות

1. Holt, J. (2008). *Twin Peaks*, Noir, and Open Interpretation. The Philosophy of TV Noir. S. M. Sanders and A. J. Skoble. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 247-260.
2. Rombes, N. (2004). Blue Velvet Underground: David Lynch's Post-Punk Poetics. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 61-76.
3. Todd, A. (2012). Receiving *Mulholland Dr.*: 'A Contemporary Film Noir Directed by David Lynch'. Authorship and the films of David Lynch : aesthetic receptions in contemporary Hollywood. London ; New York, I.B. Tauris**:** 133-153.

נושא 4: גוף, חלל, מקום: תפיסות אסתטיות של מרחב בקולנוע של דיוויד לינץ'

חובה

1. Kember, J. (2004). David Lynch and the Mug Shot: Facework in *The Elephant Man* and *The Straight Story*. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 19-34.
2. Hainge, G. (2004). Weird or Loopy? Specular Spaces, Feedback and Artifice in *Lost Highway*'s Aesthetics of Sensation. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 136-150.

רשות

1. Nochimson, M. (1995). Desire Under the Douglas Firs: Entering the Body of Reality in *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press**:** 144-159.
2. Sobchack, V. (1993). Screening Spaces: The American Science Fiction Film. New York, Ungar Publishing: 223-305 (Postfuturism).

נושא 5: צלילי השקט: מוסיקה, סאונד ופסקול בקולנוע של דיוויד לינץ'

חובה

1. Chion, M. (2006). Cine-Symphonies for Her (*Wild at Heart*, *Industrial Symphony No. 1*, *Twin Peaks: Fire Walk with Me*). David Lynch (2nd Edition). London, BFI Publishing**:** 114-150.
2. Davison, A. (2004). 'Up in Flames': Love, Control and Collaboration in the Soundtrack to *Wild at Heart*. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 119-135.
3. Lynch, D. and C. Rodley (2005). She Wasn't Fooling Anyone, She Was Hurt and She Was Hurt Bad, Music and Blue Velvet. Lynch on Lynch (revised edition). New York, Faber and Faber**:** 125-154.

רשות

1. Chion, M. (1994). Sound Film: Worthy of the Name. Audio-vision: sound on screen. New York, Columbia University Press**:** 141-156.
2. Richardson, J. (2004). Laura and *Twin Peaks*: Postmodern Parody and the Musical Reconstruction of the Absent Femme Fatale. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 77-92.

נושא 6: מסע אל נפש האדם: סרטי הדרך של דיוויד לינץ' [*לב פראי (1990), כביש אבוד (1997),* ו- *סיפור פשוט (1999)]*

חובה

1. Gaughran, R. (2011). David Lynch’s Road Films: Individuality and Personal Freedom. The Philosophy of David Lynch. W. J. Devlin and S. Biderman. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 143-158.
2. Orgeron, D. (2008). Road Movies as Another Century Turns: Oliver Stone and David Lynch. Road Movies, From Muybridge and Méliès to Lynch and Kiarostami. New York, Palgrave Macmillan**:** 155-182.

רשות

1. Bronfen, E. (2004). Home – There’s No Place Like It: *The Wizard of Oz*. Home in Hollywood: The Imaginary Geography of Cinema. New York, Columbia University Press**:** 65-93.
2. Jerslev, A. (2004). Beyond Boundaries: David Lynch's *Lost Highway*. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 151-164.
3. אינגמר, נחמן. (2007). לנסוע בדרך הישר, עיון ב'סיפור פשוט'. דייוויד לינץ' בישראל. ירושלים, ביה"ס סם שפיגל: 30-31.

נושא 7: משא נפש האדם: פרוורסיה, פסיכוזה ופתולוגיה בקולנוע של דיוויד לינץ' [*קטיפה כחולה (1986)]*

חובה

1. Ishii-Gonzales, S. (2004). Mysteries of Love: Lynch's *Blue Velvet*/Freud's Wolf-Man. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 48-60.
2. Mulvey, L. (1996). Netherworlds and the Unconscious: Oedipus and *Blue Velvet*. Fetishism and Curiosity. London, BFI Publishing**:** 137-154.

רשות

1. Mulvey, L. (1997). The Pre-Oedipal Father: The Gothicism of *Blue Velvet*. Modern Gothic: A Reader V. Sage and A. L. Smith. Manchester, UK, Manchester University Press 38-57.

נושא 8: קריסת הסובייקט: אחרות ומפלצתיות ב-*ראש מחק (1977), איש הפיל (1980),* ו-*מלהולנד דרייב (2001)*

חובה

1. Denham, A. E. and F. D. Worrell (2013). Identity and Agency in *Mulholland Drive*. Mulholland Drive. Z. Giannopoulou. London, Routledge**:** 8-37.
2. Schneider, S. J. (2004). The Essential Evil in/of *Eraserhead*. The Cinema of David Lynch: American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 5-18.
3. דובדבני, שמוליק. (2007). Freak Show קולנועי, עיוות גופני וטכנולוגיה ב'ראש מחק' ו'איש הפיל'. דייוויד לינץ' בישראל. ירושלים, ביה"ס סם שפיגל: 7-9.

רשות

1. Correm, T. (2011). Constellations of the Flesh: The Embodied Self in *The Straight Story* and *The Elephant Man*. The Philosophy of David Lynch. W. J. Devlin and S. Biderman. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 127-142.
2. Biderman, S. and A. Tabeka (2011). The Monster Within: Alienation and Social Conformity in *The Elephant Man*. The Philosophy of David Lynch. W. J. Devlin and S. Biderman. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 207-224.
3. Holladay, W. and S. Watt (1989). "Viewing *the Elephant Man*" PMLA **104**(5): 868-881.
4. רתם, ערן. (2000). 'ראש מחק', קפקא וגם רש"י. עתון 77: לספרות ולתרבות. גיליון 246-247. תל אביב: 24-26.

נושא 9: "היא לבשה קטיפה כחולה": מגדר ומיניות בקולנוע של דיוויד לינץ'

חובה

1. Braziel, J. E. (2004). 'In Dreams ...': Gender, Sexuality and Violence in the Cinema of David Lynch. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 107-118.
2. McGowan, T. (2007). The Sexual relationship with David Lynch. The real gaze: film theory after Lacan. Albany, State University of New York Press**:** 203-210.

רשות

1. Hume George, D. (1995). Lynching Women: A Feminist Reading of *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press**:** 109-119.

נושא 10: קייל ו(קריסת) החלום האמריקאי: *חולית (1984)*, *קטיפה כחולה (1986)*, *טווין פיקס (1990-1991)*,ו- *טווין פיקס: אש הולכת עימי (1992)*

חובה

1. Lee, S. (2011). The Horrors of Life’s Hidden Mysteries: *Blue Velvet*. The Philosophy of David Lynch. W. J. Devlin and S. Biderman. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 45-60.
2. Rosenbaum, J. (1995). Bad Ideas: The Art and Politics of *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press**:** 22-29.

רשות

1. Denzin, N. K. (1991). Wild about Lynch: Beyond *Blue Velvet*. Images of postmodern society: social theory and contemporary cinema. London; Newbury Park, Sage Publications**:** 65-81.
2. Dolan, M. (1995). The Peaks and Valleys of Serial Creativity: What Happened to/on *Twin Peaks*. Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. D. Lavery. Detroit, Wayne State University Press**:** 30-50.
3. Meehan, P. (2009). Psi-Fi: Psychic Science Fiction Blockbusters. Cinema of the psychic realm: a critical survey. Jefferson, N.C., McFarland**:** 141-176.

נושא 11: America Reconstructed: לינץ' כאוטר (פוסט) אמריקאי

חובה

1. Corrigan, T. (1991). The Commerce of Auteurism. A Cinema Without Walls: Movies and Culture After Vietnam Chapel Hill, NC & Toronto, ON, Rutgers University Press 101-136.
2. Sheen, E. (2004). Going into strange worlds: David Lynch, *Dune* and New Hollywood. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 35-47.
3. Todd, T. (2009). "Meanings and authorships in *Dune*." Film-Philosophy **13**(1): 68-90.

רשות

1. Richardson, M. (2010). Refigurations of the Exotic in Contemporary Cinema. Otherness in Hollywood cinema. New York, Continuum**:** 156-172.
2. Todd, A. (2012). David Lynch: The Making of a Post-classical Auteur. Authorship and the films of David Lynch: aesthetic receptions in contemporary Hollywood. London; New York, I.B. Tauris**:** 14-37.

נושא 12: Hollywood Deconstructed: סוף הקולנוע ב- *כביש אבוד (1997), מלהולנד דרייב (2001),* ו- *אינלנד אמפייר (2006)*

חובה

1. McGowan, T. (2000). "Finding Ourselves on a "Lost Highway": David Lynch's Lesson in Fantasy." Cinema Journal **39**(2): 51-73.
2. Sinnerbrink, R. (2011). Hollywood in Trouble, David Lynch’s *INLAND EMPIRE* New philosophies of film: thinking images. London; New York, Continuum International Pub. Group**:** 141-156.

רשות

1. Nochimson, M. (2004). 'All I Need is the Girl': The Life and Death of Creativiry in *Mulholland Drive*. The Cinema of David Lynch, American Dreams, Nightmare Visions. E. Sheen and A. Davison. London & New York, Wallflower Press**:** 165-181.

נושא 13: Hollywood Reconstructed: תחיית הקולנוע ב- *כביש אבוד (1997), מלהולנד דרייב (2001),* ו- *אינלנד אמפייר (2006)*

חובה

1. Giannopoulou, Z. (2013). *Mulholland Drive* and Cinematic Reflexivity. Mulholland Drive. Z. Giannopoulou. London, Routledge**:** 53-74.
2. McGowan, T. (2007). Navigating *Mulholland Drive*, David Lynch’s Panegyric to Hollywood. The Impossible David Lynch New York, Columbia University Press**:** 194-218.

רשות

1. Zizek, S. (2000). The Art of the Ridiculous Sublime: On David Lynch's *Lost Highway*. Washington, D.C., University of Washington Press

פילמוגרפיה נבחרת

הסרטים הקצרים: שישה גברים מקיאים (1966), מפגש אבסורדי עם הפחד (1967), האלפבית (1968), הסבתא (1970), הגידם (1974)

יצירות טלוויזיה: הקאובוי והצרפתי (1988), כרוניקה אמריקאית (1990), סימפוניה תעשייתית מספר 1 (1990), טווין פיקס (1990-1991), באוויר (1992), חדר מלון (1993), מלהולנד דרייב (1999), דאמבלנד (2002)

סרטים ארוכים: ראש מחק (1977), איש הפיל (1980), חולית (1984), קטיפה כחולה (1986), לב פראי (1990), טווין פיקס: אש הולכת עימי (1992), כביש אבוד (1997), סיפור פשוט (1999), מלהולנד דרייב (2001), אינלנד אמפייר (2006)

ביבליוגרפיה נבחרת

1. **מייקל אטקינסון (2003). קטיפה כחולה. תל אביב, רסלינג.**
2. Alexander, J. (1993). The Films of David Lynch. London, Letts.
3. Barney, R. A. (2009). David Lynch: Interviews (Conversations with Filmmakers). Mississippi, University Press of Mississippi.
4. Chion, M. (2006). David Lynch (2nd Edition). London, BFI Publishing.
5. Devlin, W. J. and S. Biderman, Eds. (2011). The Philosophy of David Lynch. The Philosophy of Popular Culture. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky.
6. Gleyzon, F. X., Ed. (2010). David Lynch in Theory. Prague, Charles University Press.
7. Hughes, D. (2002). The Complete Lynch UK, Virgin.
8. Lavery, D., Ed. (1995). Full of Secrets, Critical Approaches to *Twin Peaks*. Detroit, Wayne State University Press.
9. Le Blanc, M. and C. Odell (2000). David Lynch. Harpenden, Hertfordshire, Pocket Essentials.
10. Lynch, D. and C. Rodley (2005). Lynch on Lynch (revised edition). New York, Faber and Faber.
11. McGowan, T. (2007). The Impossible David Lynch New York, Columbia University Press.
12. Nieland, J. (2012). David Lynch. Urbana, University of Illinois Press.
13. Nochimson, M. (1997). The Passion of David Lynch: Wild at Heart in Hollywood Austin, University of Texas Press.
14. O’Day, M. (2002). David Lynch. Fifty Contemporary Filmmakers. Y. Tasker. London & New York, Routledge: 244-253.
15. Olson, G. (2008). David Lynch: Beautiful Dark Lanham, Maryland, Scarecrow Press
16. Sheen, E. and A. Davison, Eds. (2004). The Cinema of David Lynch: American Dreams, Nightmare Visions. London & New York, Wallflower Press.
17. Stewart, M. A. (2007). David Lynch Decoded. Bloomington, Author House.
18. Wilson, E. G. (2007). Strange World of David Lynch: Transcendental Irony from *Eraserhead* to *Mulholland Drive*. London & New York, Continuum
19. Woods, P. A. (2000). Weirdsville U.S.A.: The Obsessive Universe of David Lynch Medford, NJ, Plexus Publishing.