קולנוע של אטרקציות

ז'ורז' מלייס – היה קוסם במקצועו. קסמים, טריקים, אפקטים.

* העלמה הגברת
* המלומן
* מסע אל הירח (1902)

אליס גיא – אפקטים ועניין בשאלות שקשורות לנשים

* פיית הכרוב (1896)
* תוצאות הפמיניזם
* ריקוד נחשי
* אישה דביקה
* מאדאם עם חשק

ר. וו. פול, ססיל הפוורת' – חרדות מהחיים המודרניים

* איך זה מרגיש להידרס (הפוורת')
* התפוצצות של מכונית (הפוורת')
* האיש הכפרי הולך לקולנוע (ר.וו. פול)

מסע אל הירח, 1902, ז'ורז' מלייס, מאפיינים:

* אמנם סרט אטרקציות אבל זו פעם ראשונה שיש עלילה\סיפור
* עיבוד לספר מדע בדיוני – ניסיון לספר סיפור מולא\מד"ב
* דגש על אפקטים מיוחדים
* ארוטיקה – נשים בלבוש לא צנוע ביחס לתקופה
* צילומים באולפן, תפאורה
* מצלמה סטטית, מרחוק
* עריכה בסיסית – חיבור צילום שלם לצילום שלם

התפתחות הקולנוע הנרטיבי

עד 1903- סרטי אטרקציה קצרים מאוד עם ניסיון נרטיבי בסיסי. גם אצל מלייס, שהיו לפעמים סיפורים, הם היו בעיקר כבסיס לאפקטים.

מעבר לקולנוע נרטיבי גורם ל:

* סרטים ארוכים יותר כדי להספיק לספר את הסיפור
* פיתוח כלים חזותיים משוכללים יותר ("תיאטרון מצולם" משעמם די מהר)
* כלים נרטיביים משוכללים יותר (חוץ מציר כרונולוגי מתחילים פלאשבקים, זמנים מקבילים)
* הזדהות רגשית – קלוז אפ
* הזדהות רגשית – משחק\כוכב

אדווין פורטר – עובד בחברה של אדיסון

* חיי כבאי אמריקאי (1902) – ניסיון ממש גרוע להראות התרחשויות מקבילות
* שוד הרכבת הגדול (1903) – מספר קווים עלילתיים והתרחשויות מקבילות. שוט אחרון של קלוז אפ ל בן אדם בתור אטרקציה, לא כשירות נרטיבי.

דיויד וו. גריפית' – שחקן שהפך לבמאי בחברת ביוגרף

* הוילה הבודדה (1909). משכלל\ממציא את העריכה הצולבת שמאפשרת:
  + שני קווים עלילתיים
  + שליטה באורך השוטים והסדר שלהם- קובע את קצב הסרט ומייצר מתח
  + הצטלבות של הקווים העלילתיים בסופו של דבר ויצירת "ההצלה ברגע האחרון"
  + הזדהות באמצעות אפיון דמויות, קומפוזיציה, לבוש (טובים מול רעים)
* חברים (1912). עושה קלוז אפ של דמות. השלכות:
  + רואים את הרגש של הדמות
  + מאפשר לייצר מורכבות רגשית ודמויות מורכבות
  + מאפשר ליצור דרמות אינטימיות ולא רק אקשן
  + מייצר הזדהות רגשית עם הדמות
  + מתחילים להיווצר "כוכבי קולנוע"
* הולדת האומה (1915). סרט ארוך בטירוף של שלוש שעות
  + גזעני מאוד, קיבל הרבה ביקורת
  + דמויות של חורים בתפקידי ראשיים אבל השחקנים לבנים צבועים
  + שחורים הם אנשים ורוצחים
* אי סובלנות (1916), ניצנים שנגדעו (1919)- אחרים שהבין שהיה גזען מדי

לואיס וובר – כותבת, מביימת ומפיקה. פותחת חברת הפקות עם בעלה, יצרה כ400 סרטים שרובם אבדו. סרטים עם איכותיים עם אמירה, סוגיות מוסר חברתיות (הפלה, דיכוי, עוני וכו)

* סוספנס (1913)
  + מסך מפוצל, פתרונות אמנותיים\יצירתיים
  + עריכה צולבת+הצלה ברגע האחרון
* הפגם (1921)
  + קלוז אפ
  + נקודת מבט
  + מורכבות רגשית
  + ניואנסים

הולדתה של הוליווד

עד 1908 – ניו יורק\ניו ג'רזי מרכז הפקת סרטים. אחר כך לוס אנג'לס.

סיבות למעבר:

* קרקע זולה
* יותר שמש – יותר שעות צילום
* הרבה סוגי נוף יחסית קרוב אחד לשני (יער, מדבר, ים)
* רחוק מאכיפת המשטרה לפטנטים שקשורים לצילום
* כוח עבודה זול

התמקצעות וייעול (תומאס אינס מפתח שיטת הפקה):

* עובדים עם תסריט מסודר
* מתכננים שוטינג
* ארגון לפי שחקנים שמופיעים בסצנה
* ארכון לפי אתרי צילום
* לא מצלמים לפי סדר כרונולוגי אלא יעילות הפקה
* עובדים לפי מחלקות ומתמקדים בז'אנרים- מערבון, אקשן, קומדיה, דרמה.

הייעול וההתמקצעות הביאו את הסרטים של הוליווד לרמה חדשה. הם יכלו לחסוך כסף על שכר לשחקנים (כי לא הביאו אותם סתם ליום שלם אלא באופן מסודר) ולהשקיע אותו בהפקה עצמה. עבודה במחלקות גרמה לכך שיש נגיד מישהו שעושה רק תסריטים ולכן הוא יותר טוב בזה. אם יודעים מראש מה מצלמים הכל הולך מהר יותר.

קומדיה אילמת

מבוססת על הגזמה. קומדיה עממית. הומור ויזאולי. מאפיינים:

* טשטוש בין אנושי ומכאני – סובייקט ואובייקט (האנשה של חפץ, בן אנוש מכאני)
* שחרור ממגבול חברתיות (כאוס, הרס, חרמנות, שבירת טבואים)
* הגזמה של אלימות פיזית
* טיפוסים, דמויות קבועות (השמן, הנווד, העשיר, התמימה וכו')

מאק סנט- מקים את אולפני קיסטון, אולפן הקומדיות הגדול ב1912. הוא אחראי להרבה גאגים שאנחנו מכירים כמו עוגה בפרצוף, מרדפים, סלפסטיק, הילוך מהיר כדי ליצור הומור.

* אילתור – השחקנים הם קומיקאים שממציאים גאגים ביחד ומצלמים
* הגעה ללוקיישן – קומדיה שמשתלבת באירועים אקטואליים
* שוטרי קיסטון – שוטרים מכאניים
* היפייפיות המתרחצות – אירוטי וכאוטי
* אולפן הבית של צ'פלין וקיטון

הקומדיה במקור הייתה ז'אנר שהוקרן לפני סרטים באורך מלא. אף אחד לא שילם כדי לראות סרט קומדיה עד שהבינו שלפעמים הקהל מגיע במיוחד בשביל פתיח הקומדיה הקצר שמוקרן בחינם לפני הסרט האמיתי.

צ'רלי צ'פלין. דמות עיקרית – הנווד.

דמות הנווד היא דמות שקל להתחבר אליה – הוא מגיע מאיפשהו ונעלם לאנשהו. בלי מקור ובלי זהות. החברה הייתה מודרנית ומלאה במהגרים. הוא מייצג את האיש קטן, העני, המהגר, האחר ובכך מאפשר לקהל לצחוק על החלש או על החולשות שלו עצמו. כל הצדדים יכולים להזדהות. דמויות הקונטרה שלו היו עשירות, גדולות, בורגניות שייצגו את הממסד והשותפים שלו היו דמויות חלשות כמו נשים, מהגרים, ילדים או אפילו בעלי מוגבלויות. זו הייתה קומדיה חברתית, שילוש של מלודרמה עם רגש והומור (ציטוט: "החיים בלונג שוט הם קומדיה, אך בקלוז אפ טרגדיה").

* המהגר (1917)
* ההרפתקן (1917)
* בית המרפא (1917)
* הילד (1921)
* הבהלה לזהב (1925)
* אורות הכרך (1931)
* זמנים מודרניים (1936)

באסטר קיטון

ידוע כ"פני אבן". קיטון מציג את העולם כאבסורדי, משונה. הדברים לפעמים חסרי משמעות או בעלי משמעות לא ברורה. הוא יוצר קומדיה פילוסופית. היריב שלו הוא העולם כולו, הוא עומד כאדם יחיד מול כוחות הטבע. קיטון בכלל לא עושה שימוש במלודרמה אלא יוצר קומדיה שכלית יותר, עשירה בגאגים. את כל הפעלולים הוא עושה בעצמו ובלי עריכה או כפילים- מה שלא עובד בשוט אחד יורד מהסרט. האטרקציה היא התפעלות מהסכנה ומיכולות הגוף.

* שבוע אחד (1920)
* שוטרים (1922)
* הסימן הגובה (1921)
* שרלוק הצעיר (1924)
* ספינת הנהר (1928)
* שבע הזדמנויות (1925)
* הגנרל (1927)

אקספרסיוניזם ורפובליקת ויימר

הקולנוע הגרמני מתפתח בצל מלחמת העולם הראשונה. גרמניה מושפלת, בחובות, אבטלה ועוני. מפסיקים להקרין ולהפיץ סרטי של "האויבים" (צרפת וארהב) ועולה רצון ליצור משהו שימלא את מקום אבל גם יתחרה בו כדי להראות שהם עדיין סבבה. הקולנוע הגרמני רוצה להיות איכותי ואמנותי יותר. מושפע מאוד מתיאטרון, גם בתאורה וגם בתפאורה.

"הקבינט של ד"ר קליגרי", 1920, רוברט וינה

* תסריטאים- קארל מאייר והאנס ינוביץ'
* מפיק- אריך פומר
* עיוות של חוויות אישיות רגשיות – פציפיסטים, מלחמת עולם, פסיכיאטרים, היפנוזה
* חלק מהסרט מתרחש כאילו בתוך "מוח של משוגע" והכל מעוות ומוגזם

מאפיינים אקספרסיוניסטים (ביטוי ויזואלי לעולם פנימי של חרדות ויצרים):

* עיוות של תפאורה- מביאים תפאורנים מפורסמים מהתיאטרון ומצלמים באולפן
* מחוץ לזמן ומקום- לוקיישן וציר לא מוגדר, עולם פנימי
* עולם פנימי מוחצן
* סגנון משחק מוגזם
* הסיפור מדבר על אובדן שליטה, טירוף, הדרדרות החברה והמוסר

השפעות תרבותיות\חברתיות

* פרויד- האדם לא רציונלי
* מדע וקידמה מביאים להרס ומלחמה
* טשטוש בין אובייקט לסובייקט- בסיס לסרטי אימה של היום

עוד סרטים אקספרסיוניסטים:

* הגולם (1921), פול וגנר
  + תאורה מעוותת
  + סיפור אימה
* רסקולניקוב (1923), רוברט וינה
  + אפקטים אופטיים ועריכתיים כדי לתת ביטוי לעולם פנימי
  + "קאליגריזם" (תפאורה מעוותת\מצוירת כמו בתיאטרון)
  + דחף בלתי נשלט לרצוח
* נוספרטו (1922) פרידריך וו. מוראנו
  + תסריטאי – קארל מאייר (קליגרי)
  + שימוש בתיאורה אקספרסיבית וסימבולית לרגש
  + ערפד- אל-מוות, היפנוזה, דחף רצח

"האדם האחרון", 1924 (מוראנו)

סרט אילם ללא כותרות. המחשבה שסרט לא כותרות הוא יותר ויזאולי ויותר "קולנועי". המילים מבטאות את המודע – בשביל לתת ביטוי ללא מודע צריך להימנע ממילים.

פיתוח שפה ויזאולית מורכבת:

* מצלמה ללא כבלים נותנת ביטוי למצבים נפשיים
* אפקטים ויזואליים ואופטיים כדי לבטא מצב תודעתי
* משחק פיזי מאוד עם דגש על עיוות והגזמה
* תפאורה ותלבושות אקספרסיביים
* תאורה
* כותרת אחת מסבירה בסוף
* נושא הסרט: חשיבות המגים ומהמעמד בחברה הגרמנית אל מול אנושיות

"מטרופוליס", 1927 (פריץ לאנג)

ההפקה הגדולה ביותר של אולפני UFA (וכישלון קופתי). מדע בדיוני על עתיד החברה האנושים, דימויים שמשפיעים עד היום על הקולנוע.

היבטים אקספרסיוניסטים:

* תפאורות ענק מוגזמות
* משחק מסוגנן (כוריאוגרפי, מכאני)
* עיצוב אקספרסיוניסטי לכותרות (כמו הזרם האומנותי)

אידאולוגיה: הלב מאחד בין הראש לבין הידיים (כלומר מחבר בין המעמד הגבוה למעמד הפועלים)

* קידמה תעשייתית הופכת את האדם לעבד. אובדן אנושיות
* מאבק בין בורגנות למעמד הפועלים
* מי הלב? האנושיות או הנאצים?

אסכולת המונטאז' הסובייטי

1917-1922 המהפכה הבולשביקית\סובייטית. הקולנוע הופך לכלי הכי טוב להעברת מסרי המהפכה. הוא יכול לתקשר גם עם עניים אנאלפבתים, לנין מכריז עליו כעל האמנות החשובה ביותר. בעקבות המהפכה הרבה אנשי קולנוע עוזבים את בריה"מ ולכן פותחים בית ספר לקולנוע והכשרות קולנוענים במיוחד בשביל סרטי תעמולה. רכבת תעמולה- רכבות עמוסות באמנים ויוצרים שעוברות בין עיר לעיר ומפיצות את מסרי המהפכה, מצלמים יומן חדשות בכל עיר ומקרינים בערים הבאות.

אייזנשטיין ותאוריה של מונטאז'

מונטאז' (פועל בשירות האמנות)

קולנוע הוא קונפליקט. התנגשות של ניגודים:

* תנועה בקולנוע גורמת לצופה להסיק מסקנות מהפריימים
* משמעות, ניצוץ, התפתחות החברה

5 סוגי מונטאז' (מהפשוט אל המורכב)

* מטרי – יצירת קונפליקט באמצעות אורך שוט (אורכים שונים)
* ריתמי – יצירת קונפליקט באמצעות קצב פנימי של שוט (תנועה, סטטיות, אחיד, כאוטי)
* טונאלי – יצירת קונפליקט באמצעות תוכן גראפי (זווית, גודל, תאורה, קומפוזיציה)
* אובר-טונאלי – רצף\יחידה בתוך הסרט שמאופיין על ידי רעיון מוביל (הידרדרות, התעוררות, זעם)
* אינטלקטואלי – יצירת רעיון בראש הצופה באמצעות התנגשות של שני דימויים

אניית הקרב פוטיומקין (1925)

* מימוש כל סוגי המונטאז'
* יחס זמן קולנוע מול זמן אמת

אוקטובר (1927)

* לציון 10 שנים למהפכת אוקטובר
* רצון להפוך את המונטאז' לשפה שמתקשרת עם הקהל

אוונגארד צרפתי

בעקבות מלחמת העולם הראשונה נותר צורך לדחות את הרציונליות מתוך חוסר הבנה של זוועות המלחמה, איך דבר כזה קרה 🡨 כנראה שחשיבה רציונלית הביאה אותנו לזה. מתחילה אמנות הדאדאיזם והסוריאליזם ועוד דברים מוזרים של חוסר רציונל. הזרם אומר שמשעות האמנות היא להיות בחזית התרבות. הקולנוע עדיין נחשב אמנות חדשים ואמנים צרפתיים בשנות ה-20 חוקרים אותו קצת ובעיקר רוצים להיות לא כמו הקולנוע ההוליוודי הנרטיבי אלא להיות אמנים מעצבנים.

* באלט מכאני (1924), פרננד לז'ר
* קולנוע אנמי (1926), מארסל דושן
* החזרה להיגיון (1923), מן ריי
* הפסקה (1924, דאדאיזם), רנה קלר
* הצדפה והכומר (1928, סוריאליזם), ג'רמן דולק
* כלב אנדלוזי (1928, סוריאליזם), לואיס בוניואל וסלבדור דאלי

אקספרסיוניזם בקולנוע נרטיבי

נפוליאן (1927), אבל גאנס

* עריכה קצבית
* מצלמה יוצרת תחושות
* טריפטיך (שוט שמורכב משלושה חלקים) – שינוי פורמט תוך כדי סרט

הפסיון של ז'אן ד'ארק (1928), קארל תיאודור דרייר

* משחק טוטאלי
* מינימליזם כאמצעי לעבור מפיזי לרוחני
* קלוז אפ – רוחניות קולנועית

הולדתו של הקולנוע המדבר

טכנולוגיית הסאונד הייתה קיימת כבר בתקופת אדיסון אבל לא הוכנסה לקולנוע בגלל

* בעיית סנכרון – טכנולוגיות שונות
* בעיית אמפליפיקציה – אי אפשר להשמיע סאונד בעוצמה גבוהה
* בעיית הקלטה – המיקרופונים לא היו טובים. מבאס להקליט

הסאונד נתפס כ"גימיק" ולא חשבו שזה מה שהקהל רצה. קולנוע אילם הלך מצוין וסוס מנצח לא מחליפים. סרטים קצרים השתמשו בסאונד סמלי בלבד שבדרך כלל היה פשוט מוזיקת רקע מוקלטת.

זמר הג'אז (1927), האחים וורנר

* חיפשו דרך לגדול כאולפן וזה היה נראה להם מגניב
* תחרות קשה בין קולנוע לרדיו. אל ג'ונסון היה זמר מפורסם והחליטו לנצל את זה
* סנכרון היה אפשרי רק ל11 דקות, הסרט חצי אילם וחצי שר
* בין השירים אל ג'ונסון מדבר – יוצר דמות וממש כמעט כמו הופעה

הסרט מצליח ממש אבל אולפנים אחרים לא חושבים שזה יחזיק. וורנר מוציאים עוד 3 סרטים מדברים בחודשים שלאחר מכן וכולם מצליחים בענק. האולפנים האחרים מצטרפים מהר.

כניסת הסאונד הביאה איתה הרבה בעיות ודרשה התאמות שלא נדרשו קודם (שיר אשיר בגשם, סרט מ1952 שמדבר על זה).

* סגנון המשחק היה חייב להפוך לריאליסטי יותר. פחות גופני, יכולת להגיש טקסט
* קול – שחקנים היו מפורסמים בקולנוע האילם ועכשיו פתאום שומעים את הקול שלהם וזה לא תמיד נעים. שחקנים עם מבטא זר נדחקו לתפקידי שוליים
* דיאלוגים – תסריטאים צריכים לכתוב דיאלוגים נורמליים ולא כתוביות

צ'רלי צ'פלין ממשיך לעשות סרטים אילמים. אורות הכרך (1931), סרט "מדבר" שהוא בעיקר פרודיה על דיבור בקולנוע. רוב השחקנים מעידן הקולנוע האילם לא הצליחו להחזיק מעמד ולעבור לקולנוע המדבר. גם צ'פלין וגם קיטון נכשלו בזה ולא הצליחו להמשיך את הקריירה שלהם.

סרטים:

מסע אל הירח – מלייס – 1902

<https://www.youtube.com/watch?v=ZNAHcMMOHE8>

פיית הכרוב – אליס גאי - 1896

<https://www.youtube.com/watch?v=FsGTIx1vkGs>

להידרס ע"י מכונית – ססיל הפוורת' – 1900

<https://www.youtube.com/watch?v=MNllVz6mKZ4>

שוד הרכבת הגדול – אדווין פורטר – 1903

<https://www.youtube.com/watch?v=7XVOisZVB_I>

חיי כבאי אמריקאי – אדווין פורטר – 1903

<https://www.youtube.com/watch?v=6ym7-QW_GWo>

חברים – דיויד גריפית' – 1912

<https://www.youtube.com/watch?v=S93PFntqVVs>

סאספנס – לואיס וובר – 1913

<https://www.youtube.com/watch?v=zfgiUvBaosg&t=283s>

הפגם – לואיס וובר – 1921

<https://www.youtube.com/watch?v=AK3VZ7RjkUI&t=64s>

אורות הכרך (מוכרת פרחים עיוורת) – צ'רלי צ'פלין – 1931

<https://www.youtube.com/watch?v=hCPGFTp0vmo>

שרלוק הצעיר – באסטר קיטון – 1924

<https://www.youtube.com/watch?v=_QmMHu1mhLE>

הקבינט של ד"ר קליגרי – רוברט וינה – 1920

<https://www.youtube.com/watch?v=LzMYM75SjhY>

נוספרטו – פרידריך וו. מורנאנו – 1922

<https://www.youtube.com/watch?v=FC6jFoYm3xs>

מטרופוליז – פריץ לאנג – 1927

<https://www.youtube.com/watch?v=-I9FD21k7Cs>

אניית הקרב פוטיומקין – אייזנשטיין – 1925

<https://www.youtube.com/watch?v=2986SLGCgeE>

הסצנה של מדרגות אודסה

<https://www.youtube.com/watch?v=Ps-v-kZzfec>

בלט מכאני – פרננד לז'ר – 1924

<https://www.youtube.com/watch?v=oWa2iy-0TEQ>

כלב אנדלוזי – לואיס בוניואל וסלבדור דאלי – 1929

<https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM>

זמר הג'אז – האחים וורנר – 1927

<https://www.youtube.com/watch?v=-iX2lg4eYwQ>