

סילבוסים מקוצרים לקורסים בחוג ללימודי תיאטרון ופרפורמנס תשפ"ו (2025/6)

שיעורי יסוד (חובה)

01118.2429

עיונים בתיאטרון מערבי

ד"ר זר-ציון שלי

4 נ"ז, 4 שש"ס

סמס א' יום ה' 12:00 16:00

הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי מיוון הקלאסית ועד לתיאטרון האבסורד שלאחר מלחמת העולם השנייה. הקורס יעסוק בתקופות ובנושאים הבאים: התיאטרון בעולם העתיק – ביוון וברומא, תיאטרון אירופי בימי הביניים, תיאטרון שייקספירי, תיאטרון הבארוק בצרפת, הקומדיה דל ארטה באיטליה, התיאטרון של הנאורות במאה ה-18, תיאטרון רומנטי במאה ה-19, ריאליזם וצמיחת מוסד הבימא, תיאטרון האוונגרד בין שתי מלחמות העולם, ולסיום – תיאטרון האבסורד לאחר מלחמת העולם השנייה. הקורס בנוי משני נתיבי לימוד המשתלבים זה בזה – לימוד על ההיסטוריה של התיאטרון, אשר עוסק במבני תיאטרון והאופן שבו נבנו מוסדות תיאטרון שונים ומגוונים לאורך ההיסטוריה. נעסוק בקהילות שבתוכן פעל התיאטרון, ובדיאלוג שבין הקהילה, הקהל והבמה, ונתבונן בשיטות משחק ואסתטיקה תיאטרוןית. לצד זאת נקרא יחד בכיתה מחזה מייצג מכל תקופה, נעמוד על המאפיינים הפואטיים והז'אנריים שלו, ועל הפוטנציאלים התיאטרוניים הטמונים בו.

01118.1117

לחשוב פרפורמנס: תאוריות עכשוויות של המופע

ד"ר אמיר פרג'ון

4 נ"ז, 4 שש"ס

סמס א' יום ד' 12:00 16:00

קורס זה מבקש לחנוך תלמידים לחשיבה רוחבית ומעמיקה על התיאטרון, הן כסוגה אמנותית והן כפרקטיקה של התבוננות ופעולה. במהלך הסמסטר ניחשף לרעיונות יסודיים במחשבת המופע, מהעת העתיקה ועד ימינו, ונשלב גם תרגולים מעשיים בכיתה. השיעור מאורגן סביב כמה מושגי יסוד במחשבת התיאטרון והמופע, דרכם ננוע במרחב שבין פרפורמנס כפרקטיקה ופרפורמנס כדיסציפלינה, על מנת להבין ולחוש כיצד הפריזמה המעשירה של חקר הפרפורמנס מאפשרת לנו לראות מחדש את הבמה ואת העולם.

דרישות הקורס:

- נוכחות חובה
- השתתפות פעילה
- כתיבת 1 עבודת אמצע (1-2 עמודים)
- (בזוג) – כתיבת 1 הצעת נושא ליצירה חוקרת
- (בזוג) – ביצוע עבודה פרפורמטיבית

01118.1154

מפתחות לחקר המופע

ד"ר דורית ירושלמי

2 נ"ז, 2 שש"ס

סמס ב' יום ג' 12:00 14:00

קורס זה נועד להקנות כלים להתבוננות ביקורתית באירוע התיאטרוני ובמיקום הצגות בתחום הרחב של שדה התיאטרון. הנושאים שנעסוק בהם: הבנה סוציו-תרבותית של המופע המאפשרת לראותו כאירוע תרבותי, תפקידו של הבמאי/ת, המעתק ממחזה להצגה ופונקציית הדרימטורג, היבטיה המרכזיים של המיזנסצנה – חלל, משחק ואובייקט (או אביזר), הבנה סוציו-תרבותית של המשחק ויחסים בין שחקן לדמות, מקומו המרחבי והמנטלי של הקהל. במהלך הקורס נצפה בהצגות ובמופעים, ונקיים דיונים ביקורתיים על מרכיביהם השונים. באמצעות מפגש עם חומרים תיאטרוניים וניתוח עבודות תיאטרוניות, נפתח הבנה מעמיקה של שפת התיאטרון ושל המפתחות המרכזיים לחקר אירועים תיאטרוניים. זהו קורס למי שרוצה להבין כיצד תיאטרון פועל – לא רק על הבמה, אלא גם על הצופה, החברה והמרחב התרבותי שבו הוא מתקיים. במהלך הקורס נצפה בהצגות ובמופעים ונקיים דיונים על מרכיביהם השונים. בדרך זו נכיר את שפת התיאטרון ואת המפתחות לחקר אירועים תיאטרוניים.

דרישות הקורס:

- נוכחות מלאה והשתתפות פעילה
- קריאת מאמרים ומחזות
- צפייה בהצגות
- כתיבת עבודה מסכמת - העבודה המסכמת תתבסס על הצגה שנצפה בה יחד במהלך הסמסטר

01א118.1118

עיבודים של דרמה קלאסית בתיאטרון המודרני והעכשווי

ד"ר זר-ציון שלי

2 נ"ז, 2 שש"ס

מתקשב

אנחנו חיים בתוך רשת של טקסטים ושל יצירות. הדרך שבה אנו חושבים תמיד מהדהדת יצירות שכבר נוצרו, מילים שכבר נאמרו, מושגים ודימויים שבאמצעותם אנו קולטים את העולם. בתוך אלה יש מעמד מיוחד ליצירות התיאטרון הקלאסיות. אלה מהוות תשתית בתרבות המערבית שאלה אנחנו נחשפים. העיבוד של היצירות הקלאסיות במיוחד מרכזי בתיאטרון. הפרקטיקה של העלאה מחודשת וחזרה אל הדרמה הקלאסית מקובלת מאוד בתיאטרון, ומאפיינת את אופן פעילותו כמדיום אמנותי. בקורס זה נצלול לעולם העיבודים של המחזאות הקלאסית בתיאטרון (וקצת גם בקולנוע) המודרני והעכשווי. נבחן את המתח בין התקופה שבה עלתה היצירה לראשונה, לבין עיבודיה העכשוויים, ובקש להבין כיצד היא בונה זיכרון תרבותי. בקורס נתמקד בשלוש תקופות ובשלוש יצירות: התיאטרון היווני והמחזה "אדיפוס המלך" מאת סופוקלס, התיאטרון האליזבטני ו"המלט" מאת שייקספיר, ותיאטרון הבארוק בצרפת ו"טרטיף" מאת מולייר.

01א118.1998

אוריינות אקדמית

ד"ר מהא נאטור

2 נ"ז, סמס ב' מתקשב

הקורס עוסק בהיכרות עם עולם הידע והכתיבה האקדמית. הקורס הוא בית ספרי, ויתקיים בסמסטר ב'. פרטים נוספים על הקורס ישלחו בקרוב.

סמינריונים / פרו"ס

01118.2976

סמינר תיאטרון וידע

ד"ר אמיר פרג'ון

4 נ"ז (פרו"ס), 6 נ"ז (סמינר) 4 שש"ס

סמס א' יום ג' 18:00 14:00

בין התיאטרון לבין המדע או הפילוסופיה שוררת, מאז ומתמיד, איבה הדדית. עבור מדענים ופילוסופים הדורשים ידיעה ברורה וקבועה של העולם, התיאטרון מסמל רחב של אשליה, פיתוי, ושגיא. ואילו מבחינת מחזאים ואנשים תיאטרון, המדע עיוור באופן מגוחך ונפשע לאמיתות ברורות של הקיום, ושאותן התיאטרון חוקר ומבאר באופן קבוע. בסמינר נדון בהיבטים שונים של יחסי תיאטרון וידע, דרך מחזות, עבודות פרפורמנס, טקסטים תיאורטיים, דיונים וגם תרגילים אמנותיים. ננסה להבין איך התיאטרון מכונן ידוע או מערער עליו, ומנגד, כיצד תפיסות ידע מעצבות צורות תיאטרון.

דרישות הקורס:

- השתתפות פעילה: נוכחות, קריאה והגשה שוטפת, השתתפות בדיונים, כתיבת תגובות, השתתפות בתרגילים
- רפרט כיתתי
- עבודת גמר

01118.2990

סמינר תיאטרון פוסט דרמטי

ד"ר דורית ירושלמי

4 נ"ז (פרו"ס), 6 נ"ז (סמינר) 4 שש"ס

סמס ב' יום ג' 18:00 14:00

'תיאטרון פוסט דרמטי' הוא מונח-על שטבע החוקר הנס-טיס להמן (Hans-Thies Lehmann) ב-1999, ומאז הפך נפוץ בשיח ובפרקטיקה התיאטרונית. בסמינר נתמקד בדרכים המגוונות בהן התיאטרון והמופע הפוסט-דרמטי מערער על העקרונות המכוננים של התיאטרון הדרמטי: דמות, עלילה ודיאלוג, ובאמצעים השוברים מבנים קונבנציונאליים של הדרמה. נתוודע לתפנית מתיאטרון המבוסס על מחזה למופע (performance) וקישורה לתפיסות בימיו ודרמטורגיות המחפשות אחרי המשגה חדשה של הפרקטיקה התיאטרונית והמופע הבימתי. נבחן תקדימים לתיאטרון פוסט-דרמטי, נלמד על קישוריו לפוסט-מודרני ולאטרנטיבה שהמושג מציע בחקר התיאטרון והפרפורמנס. בהקשרים אלה ייבחנו מקרים ספציפיים – מופעים מקומיים ומהעולם (בעיקר מאירופה) – שבהם חומרי הגלם והפרקטיקות של תיאטרון פוסט-דרמטי מאתגרים את המשתתפים-הפרפורמרים ומזמינים את הצופה להיות response-able להשתתפות שלו במופע עצמו.

דרישות הקורס:

- נוכחות חובה
- רפרט זוגי – הצגה של מאמר מתוך חומרי הקורס
- רפרט אישי – פרזנטציה של ראשי הפרקים לעבודה הסמינריונית / פרו"ס
- קריאת חומרים והשתתפות פעילה בדיונים

סדנאות הפקה

0118.2419 א1

סדנת הפקה: אנחנו מדברים אנחנו לא מדברים

גב' דניאל כהן לוי

3 נ"ז, 3 שש"ס

סמס א' יום ד' 9:00 12:00

הסדנה עוסקת בדיבור המשותף, בקולו של היחיד ובקולה של הקבוצה. נחקור את הפיתוי והסכנה שבפעולה קולקטיבית, ואת האופן שבו היא משנה אותנו – לעיתים מעניקה כוח, ולעיתים מעלימה.

במרכז העבודה עומד מחזה מקורי "הילדים של אר/ר לא מדברים" – יצירה שנכתבה לביצוע עבור עיר שלמה, ובה מתקיימות חמש אסיפות עם. דרך עבודה על טקסט מקהלתי, נבחן את הנוכחות הפרפורמטיבית של הקבוצה והיחיד, ונבנה שפה בימתית חדשה.

המחקר הבימתי יתחיל בפירוק ובנייה מחדש של מושג הבית הפרטי מול אסיפת העם הציבורי, ויתמקד ביצירת מבנים דרמטורגיים שעוסקים בהרכבת ופירוק של מושגים המגדירים אותנו כקהילה וכאינדיבידואלים. הסטודנטים/יות יוזמנו למסע אישי-קבוצתי בחיפוש אחר הקול האישי והקול הקבוצתי. הסדנה תשלב תרגילים קבוצתיים ותרגילים אישיים, צפייה ודיון, מחקר אישי, ויצירה משותפת.

חלק מהעבודות יתפתחו למופע שיתקיים בתחילת סמסטר ב'. מי שלא יבחר להשתתף בהפקה הסופית, יסיים את לימודיו בתום סמסטר א' ויקבל ציון עבור ההשתתפות והתרגילים שהעלה בכיתה.

דרישות הקורס:

- השתתפות פעילה בשיעורים
- הגשה סדירה של תרגילים
- קריאה של חומרים רלוונטיים
- מחויבות לתהליך היצירה
- נוכחות חובה בשיעורים

0118.1412 א1

סדנת הפקה: דוקומנטים משפחתיים ותרופות סבתא

גב' נעה וגנר

3 נ"ז, 3 שש"ס

סמס א' יום ה' 9:00 12:00

הקורס מבקש לבחון את הדרכים שבהן ההיסטוריה המשפחתית ונרטיב בין-דורי עשויים לשמש מקור ליצירה. נקודת המוצא: דור הסבים והסבתות שמאפשר פרספקטיבה ואפקט של גילוי.

נעסוק בשאלת האופנים שבהם סיפור ביוגרפי יכול להפוך לקולקטיבי ואפילו למיתי. נתבונן בתהליך החיפוש והגילוי כמנגנון דרמטי לכשעצמו, נפרוש את הממצאים שאספנו ונפענח היכן שוכנת הדרמה וכיצד ניתן לזהות אותה ולזקק אותה? נלמד את כוחה של האינטואיציה כמנוע יצירתי ונתנסה בתהליך הטרנספורמציה - מן החומר הגולמי לכדי הפקה מלאה, מרובדת ושלמה.

חלק מתוצרי התהליך יתפתחו למופע שיתקיים בתחילת סמסטר ב'. מי שלא יבחר להשתתף בהפקה הסופית, יסיים את לימודיו בתום סמסטר א' ויקבל ציון עבור ההשתתפות והתרגילים שהעלה בכיתה.

דרישות הקורס:

- השתתפות פעילה בשיעורים
- הגשה סדירה של תרגילים
- קריאה של חומרים רלוונטיים
- מחויבות לתהליך היצירה
- נוכחות חובה בשיעורים

שיעורי מעבדה (סדנאות) – חובה ובחירה

01118.1148

01118.1248

אלתור, תנועה ויצירה בתיאטרון פיזי

מר נועם רובינשטיין

3 נ"ז, 6 שש"ס

שנתי סמס א' יום ב' 9:00 12:00 ; סמס ב' יום ב' 12:00 15:00

הסדנה נועדה לתת מענה לצורך של סטודנטים לתיאטרון במסגרת לאימון בתנועה ויצירה בתנועה. בסדנה יילמדו טכניקות שונות שירחיבו את כלי העבודה, ביניהן, כיצד לפעול מתוך אימפולסים, תנועה מתוך מערכות גוף שונות, עבודה על הקשבה ופעולה, שחרור ויוזמה, וכן, התנסות בחיבור גופני, שליטה, נוכחות, דמיון וכוונה רגשית. ההתנסות תכלול תרגילי קבוצה, עבודת זוג, עבודת סולו, ועבודת פרפורמנס מול קהל.

דרישות הקורס:

- נוכחות מלאה ומעורבות
- הגעה בזמן ללא איחורים
- שיתוף פעולה עם העמיתים לסדנה
- הערכות לבגדים נוחים לעבודה בתנועה
- הגשת תרגיל סיכום (ההנחיות לתרגיל הסיכום יינתנו בקורס)

01118.1068

01118.1069

עבודת השחקן

גב' קרן צור

3 נ"ז, 6 שש"ס

שנתי סמס א' יום ג' 11:00 14:00 ; סמס ב' יום ב' 9:00 12:00

קורס יסודות המשחק. נבחן יחד את המשמעות של "להיות שחקן". מה נדרש מאיתנו ומהם הכלים העומדים לרשותנו. בצעדים קטנים וזהירים נבחן את הנוכחות הבימתית שלנו, את היכולות הפיזיות והרגשיות שלנו. נלמד להכיר את עצמנו כשחקנים ונכוון אל עבר בניית דמות.

בסמסטר הראשון נכיר את הכלים והתרגילים שהעמידו לרשותנו מיכאיל צ'כוב, סטניסלבסקי ופיטר ברוק, ואילו בסמסטר השני ניישם את הכלים תוך עבודה על מונולוגים ודיאלוגים מתוך מחזות כתובים.

דרישות הקורס:

- קריאת החומרים שיועלו למודל במהלך הסמסטר.
- נוכחות והשתתפות פעילה.
- הגעה בזמן.
- הגשת המטלות במהלך ובסוף הסמסטרים.
- רגישות וכבוד בין משתתפי הסדנה.

01118.1261

פעולת הדיבור וספוקו וורד

גב' קרן צור

2 נ"ז, 3 שש"ס

סמס א' יום ג' 8:30 11:00

מעבדה להגיה, הכוללת תרגילי נשימה, יציבה והיכרות עם השרירים מפיקי הדיבור, תרגול תנועות ועיצורים, תוך שימוש במשפטי איגיון. הסטודנטים יקראו טקסטים מנוקדים מספרי ילדים, בהקפדה על עברית תקנית וביטוי נכון של תנועות ועיצורים, יתוודעו לסוגי טקסטים מגוונים שדורשים קריינות בעלת אופי ספציפי. דגש מיוחד יינתן לאומנות השירה המדוברת (Spoken Word) תוך שילוב עם קורס הכתיבה "שירה מדוברת – כתיבה והופעה" בהנחיית הסופרת שרה שילה.

בעבודה תודגש העובדה הבסיסית, שקריאה בפני קהל הנה פעולה פרפורמטיבית לכל דבר ועניין. באמצעות תרגילים בהגשת טקסטים שונים נבחן את המתח שבין הפעולה של הדיבור והפעלת הקול.

דרישות הקורס:

- הגשת כלל התרגילים הניתנים משיעור לשיעור במהלך הסמסטר
- קריאת החומרים המועלים במודל
- נוכחות של לפחות 80% מכלל השיעורים
- השתתפות פעילה בשיעורים

01118.2045

01118.2046

עושים דרמה

ד"ר ארז מעין שלו

4 נ"ז, 6 שש"ס

שנתי סמס א' יום ה' 12:00 15:00 ; סמס ב' יום ה' 14:00 17:00

קריאה דרמטורגית של מחזה שונה מהותית מקריאה ספרותית, ובקורס ילמדו העקרונות לניתוח מחזות לקראת הבאה לבמה. נלמד להכיר מושגי יסוד (פעולה, רצון, קונפליקט, מכשול פנימי ומכשול חיצוני וכו'), נלמד לחלק ולפענח את הטקסט באופן שמסייע בגיבוש טכניקה משחקית – חלוקה ל-unit ול-bit, ונכיר דרכים לאיפיון וניתוח דמות מבעד לפעולותיה. תוך היכרות עם מבנים של דרמה נתוודע גם למאפייניהן הייחודיים של הטרגדיה והקומדיה – מהקלאסית ועד למודרנית, ולצד הניתוח ה"יבש" (עבודת השולחן) נתנסה במעבר מהדף אל הבמה דרך ביצוע מונולוגים וסצנות נבחרות.

הקורס הוא קורס עיוני וכן מעשי. בסמסטר א' ננתח באופן עיוני סצנות נבחרות ממחזות קלאסיים, בסוף סמסטר א' ובסמסטר ב' יבצעו הסטודנטים מונולוגים וסצנות מתוך מחזות אלה. כל סטודנט יתנסה באופן עצמאי בניתוח טקסט ויגיש טקסט מחולק לפעולות. לאחר ניתוח ההגשה העיונית, יתנסו הסטודנטים במעבר מהדף אל הבמה ויצג את המונולוג או הסצנה, על כל מרכיביהם. כל הגשה מעשית תלווה בניתוח ועבודת המשך על הסצנה בכיתה.

במהלך סמסטר ב' הקורס יפעל בשיתוף הקורס "עיצוב פסקול" בהנחיית המוזיקאי תומר ברוך מהמחלקה למוזיקה, וההגשות של הסצנות בסוף השנה תתבצענה יחד עם הסטודנטים למוזיקה.

דרישות קדם:

- ניסיון במשחק או השתתפות קודמת בקורס "עבודת השחקן" או בקורס משחק אחר

דרישות הקורס:

- נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
- קריאה של המחזות הרלוונטיים, רשימה תימסר בתחילת השנה
- מחויבות לתהליך היצירה והגשה סדירה של תרגילים והגשות

01118.2927

01118.2928

הזמנה למפגש: סדנת תיאטרון בקהילה

גב' מיכל מירון גלפז

שנתי סמס א' יום ב' 12:00 15:00 ; סמס ב' יום ב' 15:00 18:00

התיאטרון הקהילתי מהווה מרחב מעצים, מחבר ומרפא עבור חברי הקבוצה. האפשרות לתת ביטוי למחשבות, זכרונות, תחושות ושאיפות באמצעות כלים מעולם התיאטרון והמשחק מאפשרים לחברי הקבוצה כפרטים ויחד כקבוצה להשמיע את קולם, להרגיש שותפות וקרבה, לחוות תהליכי יצירה ואת עוצמתה של עמידה על במה.

המנחה-היוצר בתיאטרון הקהילתי עובד עם אנשים שאינם בעלי ניסיון והכשרה כשחקנים (non actors). תהליך העבודה כולל הקניית כלים מעולם התיאטרון והמשחק באמצעותם מבטאים חברי הקבוצה חוויות, זכרונות תחושות ועוד. בבואו ליצור אירוע תאטרוני עם חברי הקבוצה על היוצר הקהילתי להיות ער לחוזקות ולכישורים הייחודיים של חברי הקבוצה לצד התכנים המעסיקים אותם מתוך רצון לתת לכל אלה ביטוי בימתי.

הקורס בנוי כסדנא של קבוצת תיאטרון קהילתי ויתמקד בדרכי עבודה עם אנשים שאינם שחקנים מקצועיים בדגש על פרקטיקות הנחייה ועבודה יצירתית. לשם כך יפגשו סטודנטים מהחוג לתאטרון וגמלאים משכונת שפרינצק אשר יקיימו ביניהם דיאלוג יצירתי באמצעות שפת התיאטרון והמופע.

בסמסטר א' יתקיים הקורס באוניברסיטה. הסטודנטים יעברו תהליך כמישתתפים בסדנא לצד התבוננות בתהליך זה ולמידה מתוך ההתנסות על היווצרות קבוצה, כתיבה והנחיית מערכי שיעור בתיאטרון, יצירת מרחב מאפשר ונוח לעבודה ולשיתופים ועוד. בסוף סמסטר א' יחולקו המשתתפים לקבוצות קטנות בהובלת והנחיית הסטודנטים אשר במהלך חופשת הסמסטר וסימסטר ב' יצרו עם הגמלאים אירועים תיאטרוניים.

בסמסטר ב' יתקיים הקורס במועדון אלי כהן בשכונת שפרינצק.

01118.2067

משחק מול מצלמה

מר אמיר חורי

2 נ"ז, 3 שש"ס

סמס ב' יום ה' 9:00 12:00

הסדנה "משחק מול מצלמה" נועדה להעניק לסטודנטים כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי המשחק מול מצלמה. במהלך הקורס נבנה בהדרגה ארגז כלים שחקני, המשלב פיתוח מיומנויות תגובה, הקשבה ונוכחות, לצד ניתוח סצנות לפי עקרונות פעולה, רצון ומכשול. המשתתפים נחשפים לגישות וטכניקות משחק שונות – החל מסטניסלבסקי וצ'כוב ועד שיטת מייזנר –

ומתנסים בדרכי עבודה מגוונות על טקסטים, דמות, קול ותנועה. דגש מיוחד ניתן לחיבור בין הצורך הפנימי של הדמות לבין הביטוי החיצוני, תוך שמירה על משחק טבעי ואותנטי שמצליח להתקיים גם תחת לחץ המצלמה. השיעורים עצמם משלבים עבודה חווייתית מול מצלמה עם ניתוח מקצועי של החומרים, ומתקדמים מהבסיס אל מורכבויות גבוהות יותר: מהגדרה ראשונית של מהו משחק, דרך שחרור שליטה באלתור, עבודה פיזית ללא מילים, וחקירה של ניגודים בטקסט – ועד בניית דמות מלאה, התמודדות עם אינטימיות בתקרוב, ועמידה מול הפתעות בלתי צפויות. התהליך מלווה בתרגולים אישיים וקבוצתיים, קבלת משוב מתמשך, ולבסוף הגשת סצנה מצולמת כסיכום אישי של הלמידה. בסופו של הקורס יוצאים הסטודנטים עם ניסיון מצולם ממשי, תחושת ביטחון מחוזקת מול מצלמה, והבנה עמוקה יותר של אמנות המשחק הקולנועי – לא רק כטכניקה אלא ככלי לביטוי אישי ואמנותי. דרישות הקורס:

- נוכחות חובה
- השתתפות פעילה בכל המפגשים
- הגשת סצנה מצולמת כתרגיל סיום
- הכנה שוטפת של סצנות / מונולוגים לתרגול בכיתה

01118.3201

01118.3202

פיתוח מופע עצמאי

ד"ר ארז מעין שלו

8 נ"ז 8 שש"ס

שנתי סמס א' וסמס ב' יום ג' 14:00 10:00

פיתוח מופע עצמאי הוא פרקטיקה המוכרת גם כ-devised theater, שבה היצירה נולדת מתוך חקירה אמנותית, אישית וחוויתית, ולא מתוך טקסט קיים או מתכון ידוע מראש. זהו תהליך שבו היוצרים מפתחים מופע מקורי מן היסוד – מהרעיון הראשוני, דרך הניסויים והבדיקות, ועד לצורה בימתית שלמה שמוצגת בפני קהל. גבולות התפקידים מיטשטשים: המבצע הוא גם יוצר, הדרמטורג הוא גם שחקן, וכל היבט של המופע – אמנותי והפקתי כאחד – הופך לחלק בלתי נפרד מתהליך היצירה. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים ברצף של התנסויות המהוות כלים ושיטות עבודה לפיתוח רעיון לכדי צורה בימתית. החקירה תשלב היבטים תאורטיים ואקדמיים לצד עבודה אמנותית ומופעת, ותתמקד בשפת המופע – זמן, מרחב, תנועה, קומפוזיציה, טקסט, יחסי מבצע-קהל, מהלך והצטברות. במקביל, המשתתפים יתנסו במגוון תפקידים הכרוכים ביצירה עצמאית: כתיבה, בימוי, משחק, עיצוב חלל, תאורה ותלבושות, וכן עבודה כדרמטורג או כעין חיצונית בתהליכי עמיתים. הקורס נחתם בהצגת מופע עצמאי פרי עבודתם, תוצר של חקירה מתמשכת, ניסוי וטעייה, חשיבה רעיונית ועבודה מעשית. חווית הלימוד מעניקה לכל סטודנט-יוצר את הכלים והביטחון להוציא לפועל חזון אישי ואמנותי שלם, ולחוות באופן ממשי את המשמעות של יצירה עצמאית על כל היבטיה. קורס זה מתקיים במקביל לקורס "דרמטורגיה מעשית" (בהנחיית ד"ר אמיר פרג'ון). הקורסים משלימים זה את זה, ומשתתפי הקורסים חייבים לקחת את שניהם.

דרישות הקורס:

- השתתפות פעילה בשיעורים
- הגשה סדירה של תרגילים
- קריאה של חומרים רלוונטיים
- מחויבות לתהליך היצירה
- נוכחות חובה בשיעורים

דרמטורגיה מעשית

ד"ר אמיר פרג'ון

2 נ"ז 2 שש"ס

שנתי סמס א' וסמס ב' יום ג' 8:00 10:00

קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם הפרקטיקה הדרמטורגית. דרך קריאה, צפייה, קריאה ודיון, נלמד על מושג הדרמטורגיה ונתרגל חשיבה דרמטורגית ביחס לחיי היום-יום, ליצירות מוכרות, וכמובן, ביחד ליצירות האישיות שלנו ושל עמיתינו לקורס. קורס זה מתקיים במקביל לקורס "פיתוח יצירה עצמאית" (בהנחיית ד"ר ארז מעין שלו). הקורסים משלימים זה את זה, ומשתתפי הקורסים חייבים לקחת את שניהם.

דרישות הקורס:

- נוכחות פעילה
- תרגיל אמצע
- תרגיל סוף סמסטר

שיעורי בחירה עיוניים

01118.2558

תיאטרון טיפול ואקטיביזם: תיאטרון משנה מציאות: תיאטרון חברתי, אקטיביזם ותהליכים תרפויטיים של האינדיבידואל

והקבוצה

גב' מאירה מדינה-יונגה

2 נ"ז, 2 שש"ס

סמס א' יום ד' 16:00 18:00

כיצד תיאטרון יכול לשמש זירה לחקירה יצירתית, כלי לשינוי אישי וחברתי ומרחב לתהליכים של העצמה וריפוי בקהילות מוחלשות ומודרות?

הקורס מציע בחינה התנסותית, מעשית ועיונית של המפגש בין תיאטרון, אקטיביזם ותהליכים תרפויטיים, תוך שילוב בין פרקטיקה אמנותית, מחקר חברתי והתנסות אישית וקבוצתית. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים/יות למודלים ותיאוריות מתוך התיאטרון הקהילתי, תיאטרון המדוכאים (Boal) ומחקר פעולה משתף מבוסס תיאטרון (Theater Participatory Action Research - T-PAR), ויבחנו כיצד ניתן ליישם אותם בעבודה עם קהילות מגוונות וקבוצות מודרות. באמצעות סדנאות, ניתוחי מקרה ויצירה קבוצתית, יתנסו הסטודנטים/יות בחקירה של מבני כוח, בעיבוד מחדש של נרטיבים קולקטיביים, ובפיתוח פרזנטציה (או מופע) תיאטרלית שתשמש מרחב לשינוי חברתי, העצמה וריפוי אישי וקהילתי.

דרישות הקורס:

- נוכחות פעילה בשיעורים
- התנסות מעשית ועבודה אישית וקבוצתית
- הגשת עבודה מסכמת

01118.2611

כלי כתיבה: מחזאות ודרמטורגיה

ד"ר מאיה ארד יסעור

2 נ"ז, 3 שש"ס

סמס ב' יום ג' 09:00 12:00

בקורס זה נלמד ונתנסה בעקרונות המבנה הסיפורי והכתיבה הדרמטית והפוסטדרמטית. הנחת העבודה של הקורס היא שהנרטיב התיאטרוני מחולק לשתי רמות: רמת הסיפור (בין הדמויות לבין עצמן) ורמת השיח – בין הבמה לקהל, מה שניתן להגדיר גם כתוכן וצורה. בחלק הארי של הקורס נעסוק באלמנטים הקשורים לסיפור: עיצוב הרעיון המרכזי של המחזה והקונפליקט הערכי, אפיון הדמויות דרך פעולות ודיאלוג, שרטוט מהלך דרמטי מהמאורע המחולל ועד המשבר והשיא, ועלילות משנה. לקראת סוף הקורס נתנסה בדרכים שונות לכתוב סיפור לבמה: שבירת הלינאריות, מוזיקליות של טקסט, ניתוח תודעת המספר ועוד.

דרישות הקורס:

- נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
- קריאת טקסטים
- פרזנטציות
- כתיבת סצנה

01118.1604

מפגשים עם יוצרי תיאטרון ופרפורמנס

ד"ר ארז מעין שלו

2 נ"ז, 2 שש"ס

סמס ב' יום ה' 12:00 14:00

מפגשים עם יוצרי תיאטרון ופרפורמנס הוא קורס-מסע אל תוך עולמות היצירה העכשווית. בכל שבוע מתארחים יוצרות ויוצרים הפועלים בקשת רחבה של תחומים – במאים, שחקנים, דרמטורגים, כוריאוגרפים ואוצרים – ומזמינים את הסטודנטים להיכנס אל מאחורי הקלעים של תהליכי העבודה שלהם. דרך שיחה, הדגמות וטעימות פרפורמטיביות, נחשפים המשתתפים למודלים שונים של יצירה וחוקרים מקרוב את השאלות, ההשראות והאתגרים שמלווים את עשייתם.

הקורס הוא הזדמנות נדירה לפגוש אמנים פורצי דרך, לשמוע על המסעות האישיים והמקצועיים שלהם, ולבדוק כיצד תובנות מתהליך יצירה אחד יכולות להפוך לכלי עבודה אצל יוצר אחר. זהו מרחב של השראה, למידה ומפגש בלתי-אמצעי, המעודד את הסטודנטים לא רק להקשיב אלא גם לשאול, להתנסות ולבחון את נקודת המבט הייחודית שלהם בתוך שדה התיאטרון והפרפורמנס.

דרישות הקורס:

- נוכחות חובה בכל המפגשים
- ניהול יומן מפגשים שוטף
- הגשת עבודה מסכמת בסוף הסמסטר

קורסים מחוץ למחלקה

01א113.2436

01ב113.2347

מיצג - Performance - אמנות חיה עכשווית

גב' רותי סלע

2 נ"ז, 4 שש"ס

שנתי יום ב 9-12

01א118.3616

01ב118.3617

סיורים רב-תחומיים באמנויות

ד"ר ארז מעין שלו וד"ר דן דויטש

שנתי (8 מפגשים בסמסטר), יום ג 18-20 (ובמקרים מסוימים במועדים אחרים)

4 נ"ז

תיאור הקורס:

הקורס "סיורים רב-תחומיים באמנויות" פותח שער רחב למפגש בלתי-אמצעי עם עשייה אמנותית במגוון תחומים דרך שיטוט סקרני, גופני ומרחיב-דעת במרחבי האמנות החיים בישראל. הקורס כולל שמונה מפגשים סמסטריאליים בקמפוס ומחוצה לו, בהם נחשף למגוון רחב של אמנות לרבות הצגות תיאטרון, קונצרטים, מוזיאונים, סדנאות מחול, תערוכות, מפגשים עם יוצרות ויוצרים ועוד.

מתוך הבנה כי אמנות נלמדת לא רק דרך ניתוח ופרשנות, אלא גם דרך הגוף, המקום, והחווייה, הקורס מציע מבט פנורמי על אמנויות ואמנים, מוסדות התרבות, תהליכי עבודה, גישות יצירתיות וקהלים משתנים. ככזה, הוא מאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות מכלל המחלקות להיחשף למנעד הרחב של העשייה האמנותית בישראל, להכיר את פניה המשתנות, מעודד חיבורים חוצי-תחומים, ומייצר גשרים בין ידע תיאורטי לבין חוויה בלתי-אמצעית, גופנית וקהילתית של אמנות.

01א124.2657

Global Popular Music

ד"ר אביגיל ווד

סמס א' מתוקשב – קורס תוכן באנגלית

We live in an increasingly globalized age, when Internet-based streaming platforms put the sounds of the world at the fingertips of anyone with a smartphone. What lies behind the global success of songs like 'Despacito' and 'Gangnam Style', or artists like Shakira and BTS? Popular music traditions from around the world articulate distinct local music cultures and histories, yet at the same time influence—and are influenced by—global cultural flows, and are inflected by the social, political and economic conditions in which they are made. This course introduces popular music cultures from around the world, via a series of in-depth regional case studies from Nigerian highlife to South Korean K-pop, and from Indian Bollywood to Puerto Rican reggaeton. We will explore the history and key musical features of each style, as well as exploring wider issues in the study of popular music including connections between popular music and colonialism; migration and diaspora; the influence of streaming technologies on music production, distribution, and consumption; fandom; underground/DIY music scenes and the ethics of cultural collaboration and appropriation.