

החוג

ללימודי תיאטרון

חד-חוגי

PeterH@wgalil.ac.il
advap@wgalil.ac.il

ראש החוג: ד"ר הריס פיטר
רכזת החוג: אדוה פנטליס- 04-9015211

סגל המרצים:

פרופ' דן אוריין
ד"ר רוטנברג הניה
ד"ר נוי כנרת
מר פתר סיני

DanU@wgalil.ac.il
HeniaR@wgalil.ac.il
KinneretN@wgalil.ac.il
SinaiP@wgalil.ac.il

מרצים מן החוץ:

פרופ' המאירי ישראל
ד"ר חן אלון
מר אלפי יוסי
גבי בן מאיר הדר
גבי בדש רנה
מר גוטלר- אופיר אריק
גבי טובי אתי
גבי יערון סמדר
גבי לוברני-רולניק נילי
גבי לוז עירית
גבי מירב ענת
גבי מרום עילית
גבי מורקס-רובה ראבעה
גבי נדב נטע
גבי שפיצר נעמה
גבי קורן מזרחי סימונה
גבי קורקין לימור

hameiri6@gmail.com
chenya.chenya@gmail.com
y-alfi@zahav.net.il
hadarjoinna@walla.com
rinmat@013.net.il
theatre.sj@gmail.com
ettytovi@gmail.com
smadaryaaron@gmail.com
nilirolnik@gmail.com
iritluz@gmail.com
anatmerav@gmail.com
eilitm@gmail.com (לא תלמד בתשע"ט)
rabeahroby@gmail.com
neta.nadav@gmail.com
naama_sp@hotmail.com (לא תלמד בתשע"ט)
simonakm58@gmail.com
romilko@walla.com

החוג ללימודי תאטרון הוא תוכנית לימודים חדשה וייחודית לתואר ראשון B.A בישראל. יחודה של התכנית הוא בשילוב של שתי התמחות: תאטרון-מחול ותאטרון חינוכי-קהילתי באזור המאופייין באוכלוסייה רב-תרבותית. תכנית הלימודים כוללת ועם אמנים מתחומי המחול והתאטרון החינוכי והקהילתי.

ארבעה מרכיבים לתכנית:

- שיעורים משותפים לשתי ההתמחויות הכוללים קורסי חובה ובחירה עיוניים ובהם דגש על מתודולוגיה, שיטות מחקר, תיאוריה, והיסטוריה של תאטרון ומחול במזרח אסיה ובמערב (כאמנויות "אחיות"). וקורסים ישומיים כמו המחזה הקהילתי כסיפור, תאטרון פלייבק, מיצג, תנועה בינאישית, קונטקט, יסודות המשחק ותאטרון התנועה, מתחילים בגוף- תאטרון פיזי, מסיכה- גוף וזהותן מאלתור לקומפוזיציה או טקסים וחגים בבית הספר
- שיעורים עיוניים נפרדים לכל אחת מההתמחויות- בין הקורסים הנלמדים בהתמחות מחול: ניתוח הריקוד, תאטרון מחול במבט היסטורי, חברתי ופוליטי, או גוף ותיאוריות ריקוד במופע.
- שיעורים יישומיים נפרדים לשתי ההתמחויות – בין הקורסים הנלמדים בהתמחות מחול: מחול מודרני, בלט קלאסי, בוטו, מחול אתיופי וסדנאות רפרטואר, אלתור, קומפוזיציה, מחול בקהילה, ופרויקט גמר; בהתמחות תאטרון חינוכי קהילתי: יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי, משחק למתקדמים, פרויקט התנסות בהנחיית תאטרון בקהילה, מסיבות סיום, טקסים בבית הספר – תאוריה ובעיקר פרקטיקה, והנחיית שחקנים.
- שיעורי העשרה משותפים לשתי ההתמחויות בתחומי דעת משלימים כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה ודמוקרטיה.

התמחות בתאטרון-מחול

התכנית בהתמחות תיאטרון-המחול מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות אמנותיות ויצירתיות. ההכשרה המעשית מתבצעת בהנחיית אמנים מובילים וכוללת שעורים במחול מודרני, בלט, קונטקט, מחול אתיופי וסדנאות אלתור וקומפוזיציה. התכנית מכוונת להתמודדות בקריירת מחול מקצועית מגוונת כמו יצירה, ביצוע והפקה, ומהווה בסיס להמשך לימודים בתחומי הוראה טיפול ותנועה ומחקר.

השנה הראשונה בתכנית מציעה מגוון רחב של קורסים משותפים בלימודי המחול והתיאטרון כמבוא ומפגש מרחיב אופקים. הקורסים הייחודיים להתמחות כוללים שעורים מעשיים של מחול מודרני, בלט, (מסגרת המתקיימת בכל אחת מהשנים) כסדנאות אימפרוביזציה והקונטקט משותפות עם מגמת תיאטרון חינוכי קהילתי.

מסגרת השעורים האקדמיים הייחודיים בשנה השנייה מתרחבת עם קורסים כמו גוף ותיאוריות ריקוד ומופע וסדנאות קומפוזיציה ומחול בקהילה. סדנאות משותפות עם מגמת תיאטרון חינוכי קהילתי: המחזה הקהילתי כסיפור, התנסות בהפקות בית ספר תיכון, תנועה בינאישית, תאטרון פלייבק, מתחילים בגוף- תאטרון פיזי ומיצג.

בשנה השלישית הקורסים העיוניים המשותפים לשתי המגמות יהיו "היבטיים חברתיים בחקר האומנות, התיאטרון הפוליטי, גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הישראלי, מסיכה גוף וזהות והיבטים בשילוב מחול ואומנויות. בין הקורסים היישומיים יהיו מחול אתיופי וסדנאות רפרטואר ופרוייקט גמר המשלב פרקטיקה יצירתית עם עבודת מחקר אקדמית בהנחייה אישית כאשר העבודות תוצגנה על במה.

התמחות בתאטרון חינוכי-קהילתי

התכנית בהתמחות תיאטרון חינוכי-קהילתי מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק, כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית שחקנים, במאים ואנשי חינוך.

השנה הראשונה בתכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי התיאטרון והמחול המשותפים לשתי המגמות ומשמשים כמבואות. הקורסים הייחודיים למגמת התיאטרון החינוכי-קהילתי כוללים מבואות לדרמה ותאטרון, תאטרון חינוכי, תולדות התאטרון ורפרטואר תאטרוני, ושעורים במשחק ובאימפרוביזציה.

בשנה השנייה נמשכים השעורים המשותפים עם מגמת המחול, אך מסגרת השעורים האקדמיים הייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מתרחבת עם קורסים עיוניים הממשיכים את הלימוד ההיסטורי ברפרטואר התאטרון ושעורים יישומיים במשחק, בימוי, ושלב א' בעבודה על הפרויקטים.

הלימודים המשותפים עם מגמת המחול נמשכים גם בשנה השלישית ולצידם מגוון קורסים ייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי הממוקדים בהיבטיהן החברתיים של יצירות אמנות, תאטרון והתיאטרון הישראלי. במסגרת השעורים היישומיים המשך הכשרת במאים והתנסות בכתיבת מחזות. את הלימוד מסכם הפרוייקט המחבר בין הדיון העיוני ובין התנסות במערכת החינוכית ובמערכת הקהילתית. בפרוייקט הגמר מקבלים הסטודנטים הנחיה אישית הן במישור היישומי והן במישור האקדמי, ועבודותיהם תוצגנה על במה בפני קהל. בפרוייקט זה יתקיים שיתוף פעולה עם הסטודנטים במגמת התיאטרון-מחול שייעצו ויתמכו בנושאים הקשורים לתנועה.

תנאי קבלה לחד-חוגי

- ממוצע בגרות 80 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 450 ומעלה ;
- או סיום מכינה קדם אקדמית בממוצע 80 ומעלה וציון פסיכומטרי 450 ומעלה ;
- או תעודת סיום תיכון שקולה מחו"ל ובחינה פסיכומטרית בציון 450 ומעלה.
- אנגלית : ציון בגרות ב-4 יח"ל – 60 ומעלה
- ראיון אישי

תנאי קבלה לדו-חוגי

- תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית יקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים הנלמדים

תנאי מעבר

- בלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון פטור בסוף שנה ב' ללימודים
- תנאי סיום הלימודים וזכאות לתואר הם : עמידה בדרישות של כל הקורסים הנלמדים וציון מינימום 75 בסמינריונים
- במקרים שבהם סטודנט לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', המעבר לשנת הלימודים הבאה יידון ע"י וועדת ההוראה
- סטודנט יכול לגשת לבחינה בכל קורס בשני מועדים בלבד.
- סטודנט יכול לחזור על אותו קורס פעם נוספת.
- סטודנט אשר נכשל בקורסי חובה יוכל לחזור על קורסים אלה בשנה העוקבת. במידה ונכשל באחד מקורסי החובה פעם נוספת, יאלץ לעזוב את החוג.
- סטודנט כזה יוכל לעבור ללמוד בחוג אחר.
- קבלתו של הסטודנט לחוג האחר לאחר כישלון חייבת להיות בהתאם לתנאי הקבלה של החוג האחר ובהסכמת ראש החוג החדש.
- מעבר לחוג האחר יהיה בשנת הלימודים העוקבת.
- לסטודנט שנכשל ביותר ממחצית מהקורסים לא תינתן הזדמנות נוספת ולימודיו יופסקו.
- אם לאחר המעבר לחוג האחר הסטודנט נכשל (ראה לעיל) יופסקו לימודיו.
- קורסי האנגלית כשפה זרה אינם נכללים בקטגוריה זו.

מבנה תכנית הלימודים - חד חוגי

שנה א'

קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי-קהילתי; התמחות תיאטרון-מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב	4	
תיאטרון ופולחן	4	
מבוא לתיאטרון ישראלי	2	
תולדות התיאטרון- יוון ורומי	4	
מבוא לדרמה ולתיאטרון	4	
מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי	4	
יסודות המשחק ותיאטרון התנועה	2	סדנא
כתיבה מדעית במחול ובתיאטרון	2	
סדנת קונטקט- אלתור במגע	2	
מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית	2	
תיאטרון וריקוד במזרח אסיה	4	
טקסים וחגים בבית הספר	2	
סה"כ	34	

קורסי חובה – התמחות תיאטרון חינוכי-קהילתי

שם הקורס	נ"ז	הערות
לכל אחד יש סיפור- מאימפרוביזציה לטקסט פרפורמטיבי- יצירת טקסטים בתהליך קבוצתי	3	סדנא
הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר	2	סדנא
פרויקט התנסות בתיאטרון קהילתי	2	סדנא
צפייה וניתוח הצגות	4	
סה"כ	11	

קורסי חובה- התמחות תיאטרון-מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
תיאטרון- מחול במבט היסטורי, חברתי ופוליטי	4	
מחול מודרני 1 א'	2	סדנא
מחול מודרני 2ב'	2	סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי 1א'	2	סדנא
ניתוח הריקוד	4	סדנא
סה"כ	14	

שנה ב'

קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי; התמחות תיאטרון- מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
תולדות התיאטרון: מהרנסאנס עד לרומנטיקה	4	
מולייר בתיאטרון	4	
מחול בישראל: אמנות, תרבות וחברה	2	
תיאטרון פלייבק- תאוריה והתנסות	2	
מיצג: טכניקות ומושגי יסוד	2	
תנועה בינאישית	4	סדנא
מבוא לתיאטרון חינוכי	2	
המחזה הקהילתי כסיפור	2	סדנא
התנסות בהפקות בבית הספר התיכון	1	
מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי	2	
סה"כ	25	

קורסי חובה – התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי

שם הקורס	נ"ז	הערות
מבוא לתיאטרון מודרני	4	
תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה	4	סדנא
סדנת התנסות בתיאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)	3	סדנא
מושגי יסוד ביצירת אירוע חברתי-אומנותי	2	סדנא
משחק למתקדמים	2	סדנא
סדנה ביצירתו של ברכט	2	
הנחיית שחקנים	2	סדנא
סה"כ	19	

קורסי חובה- התמחות תיאטרון מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
מחול מודרני 2 א'	2	סדנא
מחול מודרני 2 ב'	2	סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי- 2א	2	סדנא
מחול בקהילה	2	
גוף ותיאוריות ריקוד ומופע	2	
קומפוזיציה	2	
סה"כ	12	

שנה ד'

קורסי חובה

קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי-קהילתי; התמחות תיאטרון-מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי	4	
מסיכה גוף זהות	4	
תיאטרון בתרבות טלוויזיונית	2	
היבטים בשילוב מחול ואומנויות	4	
היבטים חברתיים בחקר האומנות	2	
התיאטרון הפוליטי	3	
סה"כ	19	

קורסי חובה התמחות תיאטרון חינוכי-קהילתי

שם הקורס	נ"ז	הערות
סדנה ביצירותיו של פינטר	2	
פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה- עבודת שטח	2	סדנא
עבודה מעשית בהנחיית תיאטרון בקהילה	2	סדנא
יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי	4	סדנא
סה"כ	10	

קורסי חובה התמחות תיאטרון-מחול

שם הקורס	נ"ז	הערות
פרויקט גמר בקומפוזיציה	4	
הנחיית כתיבת עמודת גמר- פרויקט גמר	2	
מחול אתיופי	2	
טכניקת הבלט הקלאסי- 3	2	סדנא
מחול מודרני 3 א'	2	סדנא
מחול מודרני 3 ב'	2	סדנא
סה"כ	14	

קורסי העשרה

שם הקורס	נ"ז	הערות
יסודות הניהול	2	
סה"כ	2	

מבנה תכנית הלימודים - דו חוגי

שנה א'

שם הקורס	נ"ז	הערות
תולדות התיאטרון- יוון ורומי	4	
מבוא לדרמה ולתיאטרון	4	
יסודות המשחק ותיאטרון התנועה	2	סדנא
צפייה וניתוח הצגות	4	
יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי	4	סדנא
פרויקט התנסות בתאטרון קהילתי	2	סדנא
סה"כ	20	

שנה ב'

שם הקורס	נ"ז	הערות
תיאטרון פלייבק	2	סדנא
מבוא לתיאטרון ישראלי	2	
מיצג: טכניקות ומושגי יסוד	2	
משחק למתקדמים	2	סדנא
תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה	4	סדנא
סדנה ביצירתו של ברכט	2	
המחזה הקהילתי כסיפור	2	סדנא
הנחיית שחקנים	2	סדנא
מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי	2	
סה"כ	20	

שנה ט'

הערות	נ"ז	שם הקורס
	4	גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי
סדנא	3	סדנת התנסות בתאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)
	2	סדנת קונטקט- אלתור במגע
	2	מאלתור לקומפוזיציה : שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית
	4	מבוא לתאטרון מודרני
	4	היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב
	1	התנסות בהפקות בבית הספר התיכון
	20	סה"כ

- המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
- פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.

תיאורי קורסים

גוף ותאוריות ריקוד ומופע

שילוב בין לימודי ריקוד, לימודי מופע ותיאוריות ביקורתיות. חומריות הגוף והערכתו באמצעות תיאוריות ביקורתיות ותרבותיות בשדה המחול והמופע. התמקדות בפרקטיקת ריקוד ומופע עכשוויות.

גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הישראלי

בחינת הזיקות שבין הרפרטואר התאטרון בישראל ובין שסעים של החברה הישראלית. נושאי הקורס: שסעים בחברה הישראלית וגילומם בתאטרון. ערבים-יהודים באמנויות הסיפוריות (תאטרון, קולנוע, טלוויזיה וסיפורת) (תמצית). הבעיה העדתית בתאטרון הישראלי. חילונים-דתיים בתאטרון הישראלי.

היבטים בשילוב מחול ואמנויות

בחינת מגוון יחסי הגומלין בין מחול והאמנויות כסוגה ייחודית. חקירת היבטים וסוגיות העולים מהמפגש בין מחול והאמנויות. דיון בפעולה ההדדית בין מחול ואמנויות. ריקוד וציור - מיזוג וגבולות עבירים. תאטרון, תנועה ומחול. מחול וטקסט - עם המילה ובלעדיה. וידאו-דאנס והגוף הרוקד. (לא יינתן בתשע"ט)

היבטים חברתיים בחקר האמנויות

הקורס מפגיש עם דילמות בחקר האמנויות על-פי אנתולוגיה של מאמרים. בין השאלות העולות נמצא כפירה בצורך במחקר, גישות המדגישות את הקונטיינר, אחרות את האמוציונאלי, גישות תרפויטיות מול גישות דידקטיות, גישות מבדלות-קנוניות מול גישות הכוללות אמנויות פופולאריות במאגר המחקר, גישות פמיניסטיות המציעות דרכי קריאה ופרשנות חדשות, גישות אוניברסאליות מול גישות לוקאליות.

היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב

הכרת פרקים חשובים ברצף ההיסטוריה של המחול התיאטרלי במערב, מתקופת הרנסנס ועד היום. שכלול יכולת ההתמצאות בהבדלים האסתטיים בין סוגות וסגנונות ריקוד. הכרת אמנים וריקודים נבחרים המייצגים תקופה, סוגה או סגנון.

המחזה הקהילתי כסיפור

רכישת ידע ותרגול בעקרונות יסוד בטיפול בדרמה ובמחזה הקהילתי לצד הבנת הסיפור הקהילתי ככלי ליחיד ולקבוצה היוצרת בקהילה

הנחיית שחקנים

להפגיש את התלמידים עם רזי אמנות המשחק ולהכשירם ברמה הבסיסית למלאכת המשחק. לפתח תפיסות ביקורתיות תוך התנסות וצפייה בעבודתם של אחרים. לשכלל את יכולתם של התלמידים לעבודה בתוך אנסמבל (הקשבה, יצירה משותפת וסקרנות לעולמו של האחר). ליצור היכרות של התלמידים עם מפרט של משימות ותרגילים בתחום המשחק, משחקי תאטרון וטקסטים דרמטיים.

הנחיית כתיבת עבודת גמר - פרויקט גמר

כתיבת עבודת מחקר אקדמית הקשורה ובוחנת נושאים העולים מתוך עבודת הרפרטואר והקומפוזיציה הריקודית-תיאטרלית. שכלול יכולת

הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר

מטרת הקורס להפוך את ההתנסות האישית במשחק, לכלי דידקטי ללימוד משחק המאפשר לסייע לשחקן החדש להתגבר עם מעצורים ועכבות ולרכוש בסיס במיומנויות המשחק, במטרה להכשיר 'שחקן יצירתי' מתוך התנסות בתהליכים קבוצתיים וחוויה של הנאה וסיפוק. השיעור בנוי מיחידות התנסות ולימוד עיוני להסברת והדגמת שיטת העבודה, מבנה מערך הפעלה.

התנסות בהפקות בבית ספר תיכון

תהליך עבודת הבמאי : הפרשנות למחזה, תפיסה בימתית, בחירות אמנותיות, מקורות השראה של יוצרים ועבודה עם שחקנים. עבודת הדרמטורג : המחזה ומרכיביו עיבוד הטקסט, הקשר בין העיבוד לאמירה ולרעיון המרכזי. עבודת התפאורן : מאפייני המקום, דימוי מרכזי, שימוש באביזרים, שימוש השחקנים בתפאורה. מעצב התלבושות : מאפייני הסגנון שנבחר קשר בין התלבושות לרעיון המרכזי ולפרשנות הבימתית. עבודת המפיק : תהליך העבודה, קבלת החלטות, קשר עם גורמי חוץ. מעצב התאורה : סוגי תאורה, סגנונות תאורה, הקשר בין התאורה לפרשנות הבימתית וסגנון ההפקה. מעצב המוסיקה : סוגי מוסיקה והתאמתם להפקה אפיון דמויות, מקום, זמן ותרבות ע"י המוזיקה. תנועה וכוראוגרפיה : מאפייני התנועה התנועה כמייצגת מקום, זמן ותרבות התנועה כמעצבת מערכות יחסים, אמירה, דימוי בימתי.

טכניקת הבלט הקלאסי

הכרות עם טכניקת הבלט הקלאסי. הקניית ידע בסיסי של השפה המקצועית. ארגון הגוף הרוקד על בסיס המתודה הקלאסית. שיפור מיומנויות טכניות.

טקסים וחגים בבית הספר

החלק האומנותי במופע : מהו המסר ? כיצד בונים סטייטמנט, רעיון מרכזי למופע, קונספציה בימתית עבודה על מיזנסצנה, טקסט, כתיבה, בחירת חומרים, עיבוד, יצירת עניין וסקרנות, חלוקה לסצנות, ביטים. חלק ב' : החלק הטכני במופע : מי המשתתפים, היכן מתקיים המופע, בנית לויז, רשימת משתתפים, חלוקת תפקידים, פרסום, קהל יעד, תקציב, הפקה : אישורי מהנדס, משטרה, הגברה ותאורה : בנית מפרט, הכנת לוח חזרות, סוגי פנסים ותפקידם, סאונד מתאים למופע.

יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי

השיעור לוקח בחשבון התמודדויות ייחודיות בעבודה עם שחקנים מקצועיים ושאינם מקצועיים ובסביבות תיאטרוניות שאינם הבמה הקונבנציונאלית. ה"מגבלה" הופכת ליתרון הן בתכנים והן באסטטיקה הבימתית ומובילה ליצירת תאטרון מרגש ונוגע. בחיפוש אחר דרכים ליצור שינוי, תהליכים ומעורבות בקהילה, נוצרו מודלים תיאטרוניים ייחודיים ומגוונים, כדוגמת מופעי תאטרון בסביבה אותנטית (site specific), תאטרון וחגיגות רחוב, תאטרון אימפרוביזציה בשיתוף הקהל ועוד. השיעור יערוך הכרות עם המודלים השונים ע"י חשיפה לחומרים עיוניים, צפייה בחומרים ויזואליים בתחומים : site specific, תאטרון רחוב, תאטרון פרום והתאטרון 'השקוף' של אוגוסטו בואל, תאטרון מסע, תאטרון תעמולה ועוד, ויאפשר לתלמידים התנסות מעשית ביצירת סגנונות ומודלים משלהם וביצועם לפני קהל.

יסודות המשחק ותאטרון התנועה

למידת מושגי יסוד בדרמה ובתיאטרון. רכישת יסודות המשחק ושילובם באומנות תיאטרון התנועה. הכרת תורות משחק שונות מתוך התנסות בפועל. פיתוח מבע אישי המשלב חומרי גלם יצירתיים מתחום התנועה והתיאטרון.

כתיבה מדעית במחול ובתאטרון

תלמידי הקורס יתרגלו שתי גישות לסיכום של מחקר תאטרוני (כולל תאטרון מחול): "שאלת מחקר" ו"חקר הצגה", וגם אפשרויות משולבות. הקורס יכלול קריאה של דוגמאות נבחרות והתנסות מודרכת בכתיבתו של תרגיל מורחב. אתר הקורס יכלול מאמרים מדגימים ועבודות לדוגמא.

לכל אחד יש סיפור - מאיפרוביזציה לטקסט פרפורמטיבי-יצירת טקסטים בתהליך קבוצתי

תלמידי הקורס יחוו תהליך של קבוצת תאטרון קהילתי הכותבת את הנרטיב שלה, ויצרו (יכתבו) טקסטים מתוך תהליך קבוצתי דמוקרטי. נושאי הקורס: דרמטורגיה של המחזה הקהילתי. העצמה וטיפול עקיף ביצירה: אוטו-אתנו-גראפית, לבמה. טקסט וקונטקסט – האם יש חוקיות לכתיבה הדרמתית לבמה? כל אחד יכול - כתיבה אישית. כתיבה קבוצתית.

מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית

התנסות בתהליכי עבודה מאלתור ועד ליצירה בנויה. התמקדות בתהליכי עבודה אישית. התמודדות עם משובים של המנחה והעמיתים לקבוצה כחלק מתהליך למידה. התנסות בעבודה תנועתית מתוך נקודת מוצא פלסטית. הרגלי עבודה ומחויבות אמנותית.

מבוא לדרמה ולתאטרון

מושגי יסוד בחקר המחזה וההצגה. תרגיל בקריאה, בפרשנות בימתית ובצפייה בהצגת תיאטרון. נושאי הקורס: מרכיבי המחזה: עלילה, דמויות, דיאלוג ומערכות סימנים דרמטיות-תאטרוניות. מרכיבי ההצגה: מקום תאטרוני, שחקנים, קהל, תאורה, תפאורה, לבוש, מוזיקה. היכרות ראשונית עם הבימוי כפרשנות תיאטרונית.

מבוא לתאטרון חינוכי

הצגה של הדיון התאורטי בתאטרון חינוכי, ופגישה עם דרכי לימוד של הצגות תאטרון בית-ספריות (קונטקסט חברתי, טקסט של ההצגה ודרכי התקבלותה, והערכתה). נושאי הקורס: הגדרת נושא המחקר. תולדות הדיון בתאטרון חינוכי. תולדות התאטרון החינוכי בארץ ישראל. הזיקות לאימפרוביזציה, פליי-בק, תאטרון הפורום, תאטרון קהילתי. בניית "ארכיון" מחקרי של הצגת תאטרון חינוכי. חקר מרכיביה של הצגת תאטרון חינוכי. מפגש גישות: רקפת רובין, דויד שטיינברג, עירית לוז ואריק גוטלר-אופיר.

מבוא לתיאטרון ישראלי

לימוד של תולדות ומאפייני התאטרון בישראל. נושאי הקורס: מתקופת היישוב ועד למאה העשרים ואחת. מחזאים מרכזיים ומחזות 'מפתח'. מאפייני השדה התאטרוני.

מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי

העבודה הפסיכופיזית מכוונת לעורר את הזיקה בין הגוף הנפש והרוח ולהביא לאינטראקציה בין מקורות האנרגיה השונים באדם על מנת להרחיב את גבולות ואפשרויות הביטוי של האדם היוצר. יצירת קשר עם "הישות הפנימית היוצרת" הלא מותנית עומדת בבסיס עבודה חווייתית זו. הנחייה ועידוד היוצר ליצירה עצמאית ולקיימת אחריות מרבית עליה.

מולייר בתאטרון

לימוד מחזות מולייר בהקשריהם התיאטרוניים. 'הקמצן', 'החולה המדומה', 'טרטיף', 'דון ז'ואן'. הנושאים בקורס: משפחת הקומדיה. מחזות מולייר בתאטרון. מקום ההצגה והרכב הקהל. מרכיבי המחזות: דיאלוג, עלילה, דמויות, הוראות במה. מערכות סימנים תיאטרוניות במחזות מולייר "קריאת בימוי": בשיח, הטון, הבעות הפנים, הגיסטות, תנועה על הבמה, איפור ושיער, לבוש, אבזרים, תפאורה, תאורה ומוזיקה. תולדות הצגת המחזות בתאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה כפרשנויות המעשירות את הבנתם.

מחול בישראל

הכרת פרקים חשובים ברצף ההיסטוריה של המחול העממי והתיאטראלי בישראל. הכרת אמנים וריקודים נבחרים המייצגים תקופות בהיסטוריה של המחול בישראל. שורשים: יצירת מחול העם הישראלי. חלוצים: ראשית מחול תיאטראלי בישראל (1922-1951). יצירה ישראלית חדשה: להקות, שפת תיווי והאקדמיה בירושלים (1951-1964). התמסדות: הקמת הלהקות הגדולות (1964-1976). פעילות פרינג': פריצת מחול אחר (1978-1990). מחול פוסטמודרני: הופעת יוצרים חדשים ולהקות קטנות.

מחול מודרני

להפגיש את התלמיד עם דרכי העבודה הגופנית, ללמדו להבין את משמעות העבודה ולחוות אותה תוך כדי אימון. שכלול היכולת הגופנית של התלמיד, פיתוח המודעות הגופנית שלו והרחבת הידע התיאורטי והמושגי בתחום. הצגת הקונטראקשן (Contraction) וחתירה לקראת אופן השימוש בו ברצפה ובעמידה. הקניית מושגים מתחום המחול כשפת תקשורת. הרחבת רפרטואר התרגול האישי לצורכי חימום, בנייה ותחזוק נכון של גוף הרקדן. התלמיד לומד להיעזר בתרגילים נוספים, שמטרתם לפתח את יכולתו לעבודה עצמית.

מיצג: טכניקות ומושגי יסוד

פרפורמנס-ארט היא תופעה אסתטית בין-תרבותית, שהחלה בתנועות האוונגרד המודרני של ראשית המאה העשרים. הקורס יבחן את תכונותיו של מדיום ז'אנר אמנותי זה על-ידי דיון תיאורטי ובאמצעות היכרות עם יצירותיהם של אמני מיצג בולטים. נבחן את התפתחותה של אמנות המיצג על רקע שיבוש מגמותיה המרכזיות של היצירה המודרניסטית השואפת לכונן את עצמה כאוטונומיה צורנית ואמנותית; נביט על המיצג כביטוי למשבר הייצוג הפוסטמודרני ולקריסתן של היררכיות אסתטיות ותרבותיות. כמו כן, נבחן את אפשרויות המבע של המיצג ככלי מבע אישי ופוליטי ויבחן האופן בו מערער המיצג על תפישות תרבותיות ועל מושגים תיאטרוניים.

מושגי יסוד ביצירת אירוע חברתי-אומנותי

המאפיינים הייחודיים הנדרשים מטקסטים המתאימים לקהל גדול והטרוגני. בחירת הנושאים והטקסטים המתאימים למסיבות סיום ו/או טקסים בבתי הספר. כתיבה דרמטית. בניית מבנה הטקסט, ובימוי.

מסיכה, גוף, זהות

הקורס משלב עבודה מעשית עם מחקר עיוני בנושא מערכת היחסים בין המסכה לגוף, והשפעתם על הזהות העצמית של המופיע ו/או של הדמות, ותרומתם לעיצוב דימוי בימתי של דמות.

משחק למתקדמים

לימוד משחק ועבודה על אפשרויות ומגבלות של הגוף: העבודה תיעשה באמצעות תרגילים פיזיים ומשחקיים שיאפשרו לסטודנטים להתפתח ולהתקדם. במהלך הקורס ילמדו "השחקנים" כיצד לעמוד על במה מול קהל, איך לבנות דמות מטקסט אותו הם קוראים בפעם הראשונה, ואיך להתמודד עם קריאה והבנת טקסט תיאטרלי.

"מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי"

שיעור מעבדה בו הסטודנטים חוקרים ולומדים בעבודה קבוצתית ואישית טכניקות וכלים שונים של תיאטרון פיזי. העבודה במעבדה תתמקד באימפרוביזציות – עבודה מתוך הרגע, וכמו כן בקטעים מובנים אותם הסטודנטים ייצרו בעצמם ויצגו בפני הכיתה. הכלים והטכניקות הנרכשות יאפשרו לסטודנטים לחפש וליצור דרכי ביטוי ייחודיות.

ניתוח ריקוד

פיתוח היכולת לתאר, להבחין בצורה ולפרש יצירת מחול. שכלול היכולת להבחין בנושאים מרכזיים, זיהוי מרכיבים פחות בולטים בריקוד. שימוש בניתוח מחול ככלי להעשרת ההבנה של הטקסט המחול.

סדנת התנסות בתאטרון בקהילה - דיאלוג בין "אחרים" במרחב התאטרוני (תרגיל קבוצתי)

הכרות עם מודל תאטרוני, המתמודד בתהליך יצירתי, דמוקרטי ושוויוני עם אפליה על ידי הפחתת סטריאוטיפיזציה. הסדנא מפגישה את המשתתפים באופן בלתי אמצעי, בכלים תיאטרוניים עם "האחר" שבקבוצה – ערכיו, אמונותיו, נורמות ודפוסי התנהגות. המפגש מאפשר לסטודנט ה'משתתף' ללמוד ולחוות את תהליך התיאטרון הקהילתי במלוא עוצמתו.

ההתנסות מתרחשת בשני מישורים: החברתי דינאמי, והתאטרוני, הסטודנט ניפגש עם עצמו, דעותיו וחוויות חיים, דרך המפגש עם האחרים, בתהליך זה הוא מפרק ומרכיב את תמונת העולם ביחס לעצמו ולזולת.

במהלך הסדנה עוברת הקבוצה את כל שלבי התהליך: גיבוש קבוצה, לימוד מיומנויות משחק, רכישת שפה תאטרונית, חוויית התהליך הקבוצתי, יצירת חומרים דרמטיים אותנטיים מתוך התהליך והבאתם לפני קהל מוזמן במסגרת אירוע תאטרוני.

במקביל לתהליך ההתנסות הסטודנטים ינתחו את החוויה ויבחנו את היישומים השונים של התיאטרון בקהילה.

פרויקט התנסות בתאטרון בקהילה

מטרת הקורס לאפשר לתלמידים התנסות בעבודת תיאטרון מעשית בקהילה בעלת צרכים מיוחדים. במהלך הקורס יפגשו התלמידים עם קבוצת דיירי מעון למפגרים, וביחד יצרו הפקה שתביא אל הבמה את קולם ואת היכולות האומנותיות של הדיירים. במהלך העבודה, התלמידים יהיו שותפים לעיצוב התכנים התיאטראליים ולתכנון מהלך החזרות (לא יינתן בתשע"ח)

פרויקט התנסות בהנחיית תאטרון בקהילה

התנסות בהנחיית תאטרון בקהילה ובמערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. רכישת ניסיון בעבודה עם קבוצה. יישום עקרונות מודל התאטרון הקהילתי בקבוצה החוקרת את עצמה באמצעים של יצירה עצמית.

פרויקט גמר למתמחי בקומפוזיציה

שכלול היכולת ליצור מחול. מודעות למרכיבי הריקוד. פיתוח יכולת האלתור כבסיס לפיתוח שפת תנועה עשירה וייחודית. פיתוח תרגיל מחולי להצגה על במה. הטמעת הרגלי עבודה ומחויבות אמנותית.

צפייה וניתוח הצגות

קורס זה מציע היכרות עם היבטים של התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. עיקריו הם מיקום התיאטרון בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של המופע המאפשרת לראותו כאירוע, תפקידו של הבמאי, המעתק ממחזה להצגה ופונקציית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיונסצנה המרחבית והמשחקית. במהלך הקורס יצפו המשתתפים בהצגות חיות בתוספת המחשות מוקרנות ויישמו בעקבות הצפייה את נקודות הראות הנלמדות. העיבוד והשילוב של חומרים מתחומים שונים לכדי עבודה אקדמית ותיאטרלית כאחת.

תאטרון ופולחן

להתוודע לתיאוריות המרכזיות בדבר הקשר בין תאטרון ופולחן. לבדוק את הקשר בין פולחן לתאטרון באמצעות מספר צורות תאטרון נבחרות במערב ובמזרח.

תאטרון וריקוד במזרח אסיה

להכיר צורות מופע מסורתיות המשלבות מחול ודרמה. לבחון את מערכת היחסים בין הביטוי הריקודי לסיפור הדרמטי.

תאטרון מודרני

סקירת המגמות המרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד שנות ה-30 של המאה ה-20. בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?" וסקירת המגמות המרכזיות בדרמה, בתיאטרון ובמופע משנות ה-40 של המאה ה-20 ועד ימינו, לאור השינויים הפרדיגמטיים שחלו באופני המחשבה בתרבות המערבית לאחר מלחמת העולם השנייה, המעבר אל הפוסטמודרניזם והתיאוריה הביקורתית. הקורס יתמקד במספר גילויים דרמטיים ומופיעים מרכזיים המערערים בדרכם על "הנרטיבים-הגדולים" של האמנות, התאטרון, ההיסטוריה והזהות. (לא יינתן בתשע"ט)

תאטרון פלייבק - תאוריה והתנסות

תאטרון פלייבק (Playback Theatre) הנו ז'אנר ייחודי של תאטרון המשלב בתוכו עקרונות מאמנות האימפרוביזציה, אומנות הסיפור, והפסיכודרמה. בשונה מתאטרון המבוסס על מחזה כתוב מראש, תאטרון פלייבק ממחז' סיפורי חיים העולים מתוך הקהל ומעובדים באופן ספונטאני על ידי צוות שחקנים ומוסיקאים. באמצעות אימפרוביזציה במשחק, תנועה, קול ומוסיקה, מציגים שחקני הפלייבק את סיפורי החיים, באופן שפותח בפני משתתפי האירוע ערוצים חדשים של הקשבה, הדברות, התבוננות והבנה.

קהל הפלייבק הוא קהל אקטיבי שחוויותיו, ניסיון חייו ותפיסתו את העולם, משפיעים ומכתיבים את התכנים המוצגים על הבמה. ככלי הפועל כראי של מצב נתון, המאפשר לחוויה ונקודת המבט אישית להשתקף כחוויה דרמטית קולקטיבית, הפלייבק משולב במסגרות תיאטרליות, קהילתיות, חינוכיות, טיפוליות וארגוניות.

הקורס יתמקד ברכישת מיומנות מקצועית לשילוב תאטרון פלייבק במסגרות חינוכיות ובקהילה. במהלכו נלמד כיצד להקשיב, לזהות ולהציג את הגרעין הדרמטי שבסיפור האישי ונתנסה בתפקידים השונים שמהם מורכב הפלייבק: מספר, שחקן, מוסיקאי, מנחה, קהל.

תאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה

הפרקטיקה של התאטרון הקהילתי בישראל הינה מהמפותחים בעולם, תאטרון קהילתי בישראל פועל, נלמד ונחקר מראשית שנות השבעים של המאה הקודמת.

מטרת השיעור להכיר ולחקור תיאוריות ויישומים של התאטרון בקהילה בארץ ובעולם, בניסיון להבין את התאטרון ככלי להעצמה קהילתית דרך פיתוח והצגת מודלים ייחודיים לקהילות ספציפיות מעולם ההכרות וסביבתם האישית של משתתפי השיעור.

תאטרון-מחול במבט היסטורי

זיהוי ובחינת המאפיינים העקרוניים של תאטרון-מחול כסוגה העומדת בפני עצמה. היווצרות אמצעי המבע בהקשר תרבותי ספציפי ובמהלך זמן, תוך התמקדות על ההמשכיות והשינויים שחלו בתפיסת תאטרון-המחול. מגוון הגילויים וההתפתחויות של הסוגה יעמדו בבסיס הקורס באמצעות דיון והתבוננות במבחר יצירות של יוצרים מובילים החל מקורט יוס דרך לויט ניוסון ועד סאשה וולץ ומארי מארן.

תולדות התאטרון - יוון ורומי

להניח את הבסיס להבנת הדרמה והשפה התיאטרלית במערב באמצעות היכרות עם התיאטרון היווני ורומי. נושאי הקורס: מקום התיאטרון בחברה היוונית והרומית. ארגון התחרויות הדרמטיות באתונה. החלל התיאטרוני (יוון ורומי). המוסכמות הדרמטיות והתיאטרוניות. היכרות עם המחזאים המרכזיים (טרגדיה וקומדיה). מאפייני המופע (תלבושות ומסיכות, שימוש באביזרי במה, סגנון משחק, מוסיקה).

תולדות התאטרון: מהרנסאנס עד לרומנטיקה

הקורס עוסק בתולדות הדרמה, התיאטרון והמופע באירופה בין המאות ה-16 וה-19. נבחן את צמיחתם של סגנונות דרמטיים שונים על רקע שינויים בתחומי המחשבה, החברה והתרבות באירופה במאות אלה. כמו כן נעסוק במופע הבימתי בראי מבנה התיאטרון, יחסי קהל במה, וצמיחתן של תפיסות משחקיות חדשות.

תנועה בינאישית

זיהוי מקורות יצירה בתנועה ובקול, פיתוח עקרונות יצירה משולבים מדיומלית, מניפולציה במרכיבי היצירה כמקדמת שיח קהילתי והעצמה אישית/בינאישית.