

Using Homage And in cinematic quotes

שימוש בהומאז', מחווה
ובציטוטים קולנועיים

טל מור חזן ומרב שורש

Quote - In a speech or written work, such as an article, reference book, and sometimes fiction, a quote is a combination of a passage published in another work, as written and as worded. Things that were said orally can also be quoted.

ציטוט - בנאום או ביצירה כתובה, כגון מאמר, ספר עיון, ולעתים גם סיפורת, ציטוט הוא שילוב של קטע שפורסם ביצירה אחרת, ככתבו וכלשונו. ניתן לצטט גם דברים שנאמרו בעל-פה.

Homage - In art, a gesture is a tribute to the creator, usually through a clear hint to his work, in the work of the artist expressing the gesture.

Many times the gesture is by way of a "quote" idea that appears in the original work. Tribute appears in painting, film, literature, music and more.

The homage "carries on its back" the meanings of the additional work it mentions and thus allows to add additional whole layers to the work.

הומאז' - באמנות, מחווה היא מתן הוקרה ליוצר, בדרך כלל באמצעות רמיזה ברורה ליצירתו, ביצירה של האמן המביע את המחווה. פעמים רבות המחווה היא בדרך של "ציטוט" רעיון המופיע ביצירה המקורית. מחווה מופיעה בציור, בקולנוע, בספרות, במוזיקה ועוד. ההומאז' "נושא על גבו" את המשמעויות של היצירה הנוספת שהוא מאזכר ומאפשר בכך להכניס רבדים שלמים נוספים ליצירה.

מילניום, טיגראן טסיטודזיאן,
2011

ליטא מדונה, לאונרדו דה וינצ'י,
1490

ציטוטים קולנועיים, הומאז' - מדובר ברפליקה, דיאלוג, אביזר בולט, שוט, עיצוב דמות וכו', הלקוחים או יוצרים דמיון משמעותי לסרט אחר או לטקסט מאמנות אחרת. ההומאז' נגרם כתוצאה ממודעות הקולנוע לעצמו ומעיד על בקיאות אמנותית.

מאיזה סרטים כדאי לנו לצטט ?

- סרטים מוכרים
- סרטים שאני אוהב
- סרטים שהם יצירות מופת

שמונה וחצי, פדריקו פליני 1963

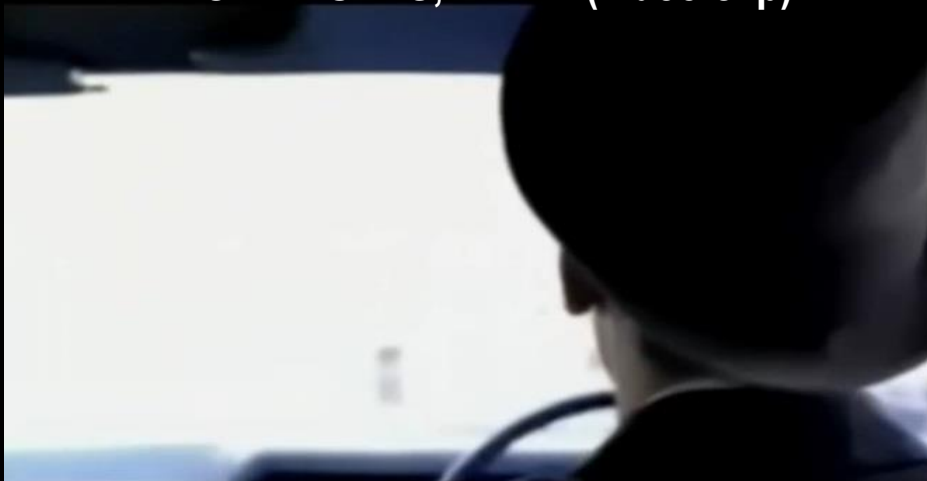
בדרך למטה, ג'ואל שומאכר 1993

STARDUST MEMORIES, WOODY ALLEN, 1980

הומאז'ים (מחוות) נוספים:

EVERYBODY HURTS, R.E.M. (video clip)

WALK, FOO FIGHTERS (video clip)

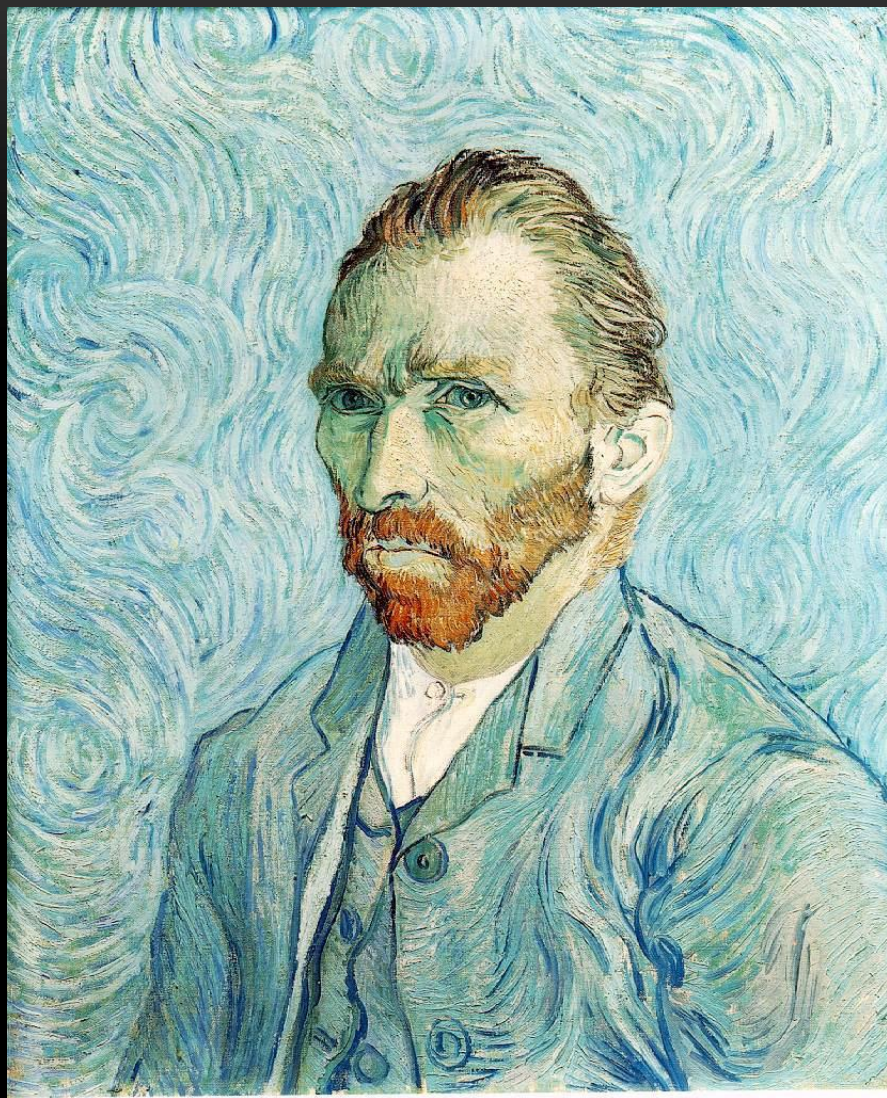

אינטרטקסטואליות – כאשר טקסטים מתכתבים זה עם זה, מדברים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, סותרים זה את זה, משתמשים זה בזה, ו/או כל אלו גם יחד. כלומר:

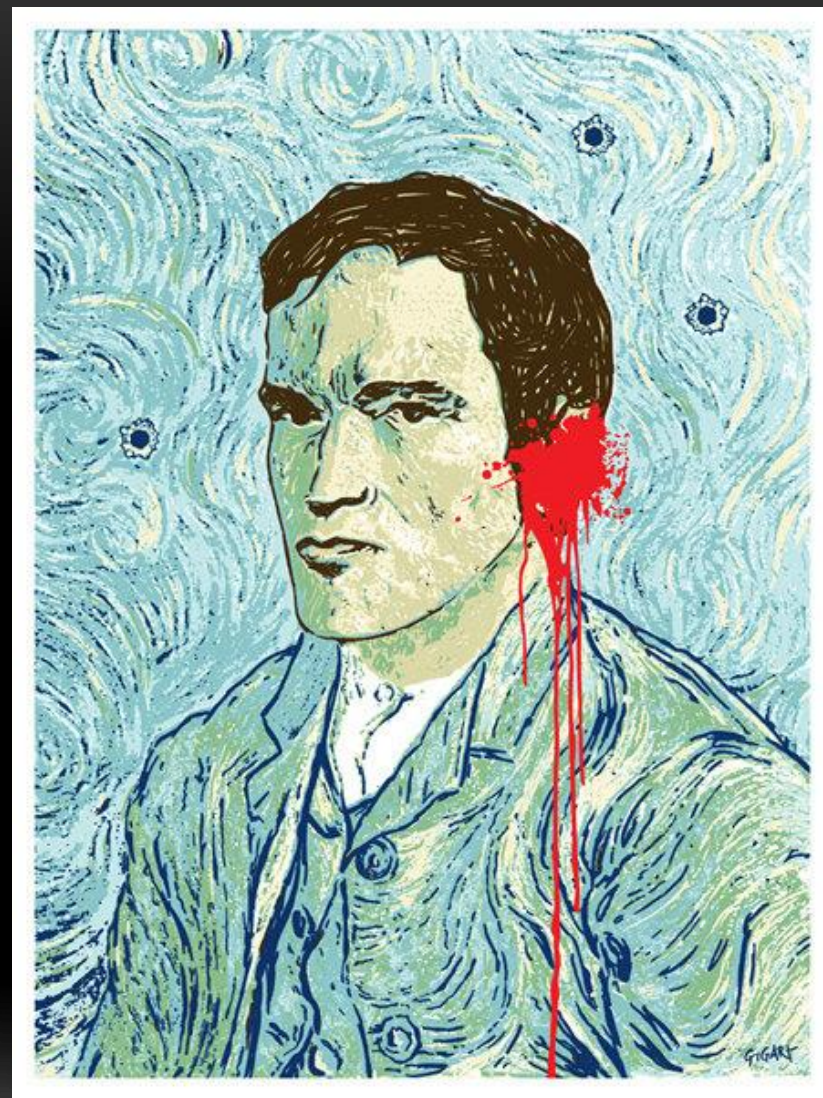
אינטרטקסטואליות הגדרה – הפעלה בו-זמנית של שני טקסטים או יותר.

פוסט מודרניזם: תקופה שהחלה בשנות ה-90, עם תום המודרניזם באומנויות, והתמוטטות הרעיון הסוציאליסטי (הגוש הקומוניסטי). זוהי תקופה של תום האידאולוגיות: תקופה של פלורליזם וריבוי קולות. היוצרים בתקופה זו חשים שכבר הכל נוצר ואין להם מה לחדש לכן, והאפשרות היחידה העומדת בפניהם היא לצטט או לתת הומאז' בצורת רמיזה (מטונימיה).

השימוש נעשה לשני צרכים: שעשוע (פאזל שהצופה אמור לפתור) או: תוספת משמעות, ביקורת.

דיוקן עצמי, וינסנט ואן גוך, 1889

גרג גורדון, קוונטין טרנטינו, 2011

סצנת כריתת האוזן, "כלבי אשמורת", קוונטין טרנטינו, 1992

תופעת "השחקן הנווד"

גריז, רנדל קלייזר, 1978

ספרות זולה, קוונטין טרנטינו, 1994

Postmodern Quote - Postmodernism mimics styles and genres that have already been made, mixes them together, and creates stylish films over other stylish films, imitation upon imitation.

Unlike the modern current, in postmodern films there is no affinity or appreciation for the past and there is also no belief in redemption or purpose and any order.

In postmodernism the manner of quotation and its purposes are different, because it is not necessarily due to the admiration of the source but, for the sake of the director's and viewer's sense of satisfaction from identifying the source - reference for reference.

ציטוט פוסט מודרני - הפוסטמודרניזם מחקה סגנונות וז'אנרים שכבר נעשו, מערבב ביניהם, ויוצר סרטים מסוגננים על סרטים מסוגננים אחרים, חיקוי על חיקוי. בניגוד לזרם המודרני, בסרטים הפוסטמודרנים אין זיקה או הערכה לעבר ואין גם אמונה בגאולה או בתכלית וסדר כלשהו. בפוסטמודרניזם אופן הציטוט ומטרותיו שונות, מכיוון שזה לא בהכרח בשל הערצת המקור אלא, לשם תחושת סיפוק של הבמאי והצופה מזיהוי המקור- התייחסות לשם התייחסות.

ALFRED HITCHCOCK PRESENTS (1960) - MAN
FROM THE SOUTH

FOUR ROOMS (1995), QUENTIN TARANTINO

דוגמאות נוספות :

בריאת האדם, מיכאלנג'לו, 1511

אי.טי, סטיבן שפילברג, 1982

הצעקה, אדורד מונק, 1893

צעקה, ווס קרייבן, 1996

רשימת שינדלר, סטיבן שפילברג, 1993

תמונת הילד שמרים ידיים, מלחה"ע ה-2

שוט "ורטיגו", של היצ'קוק

"ורטיגו" אלפרד היצ'קוק 1958

"מלתעות" סטיבן שפילברג 1975

סכין במים, רומן פולנסקי, 1962

טד, סת' מקפרלן, 2012

הנוסע השמיני 2, ג'יימס קמרון, 1986

בחזרה לעתיד, רוברט זמקיס, 1985

Safety last, הרולד ליד, 1923

הבלתי משוחדים, בריאן דה פלמה, 1987

אניית הקרב פוטיומקין, סרגיי אייזנשטיין, 1925

האקדח מת מצחוק, דוד צוקר, 1988

מת לצעוק, קינן איבורי וויינס, 2000

מטריקס, האחים וושובסקי, 1999

שרק, אנדרו אדמסון, 2001

סיכום

נחשפנו לאפשרויות השונות של שימוש במקורות שונים באמנות ובקולנוע – מחווה (הומאז'), פרודיה, העתקה, ציטוטים מסוגים שונים, אינטרטקסטואליות, ציטוטים פוסט מודרניים וכו'.

ראינו את החשיבות של שימוש במקורות עבר. ככל שאנו בקיאים יותר ביצירות עבר ומשתמשים במקורות, אנו יכולים להוסיף עומק ורבדים ליצירה שלנו.

ככל שנראה ונכיר יותר סרטים, כך נעמיק את חוויית הצפייה.

שיעורי בית:

צפו בהמון סרטים!!!