

תאוריית האוטר / המחבר

מאור / תיכון אחד העם

מהי תאוריית האוטר ?

תאוריית האוטר התפתחה בשנות ה 50 ע"י המבקרים הצרפתיים שכתבו בכתב העת "מחברות הקולנוע" (Cahiers du cinéma) התאוריה גורסת כי סרט קולנוע משקף את החזון היצירתי של הבמאי. על אף שסרט קולנוע הוא תוצר של בעלי מקצוע רבים (צלם, עורך, תאורן וכו...) עדין ניתן להשוות בין סרטיו השונים של במאי מסוים ולמצוא בהם קווי דמיון משותפים ולראות בהם את "חתימת ידו האישית"

דוגמא לאוטרם: צ'אפלין, היצ'קוק, פרנק קפרה, אורסון וולס ועוד..

מוקדי המחקר של תאוריית האוטר:

כשאנו מנתחים את יצירותיו של הבמאי נתמקד במספר מוקדים:

א. תבנית אופיינית של תוכן וצורה החוזרת כחוט השני בכל אחד מסרטיו

ב. לגלות רובדי משמעות (מסרים סמויים) של התכנים הנבחרים החוזרים בסרטיו.

ג. לנתח את סגנון הצילום בסרטיו

ד. להבין את השינויים ואת צמיחתו כאמן

ה. להבין ולבחון את המרכיבים החזותיים, הסיפורים והרעיוניים בסרטיו.

לדוגמא : ניתוח מוקדי מחקר ביצירותיו של צ'ארלי צ'אפלין

א. **הבנת סגנון הצילום** - לכל במאי היה סגנון צילום משלו שהביע אמירה ותרם להמשך העלילה. לדוגמא, צ'פלין נהג לצלם סצנות שלמות תוך שימוש מינימלי בעריכה וזאת כדי להראות שמה שהדמות עוברת באותו רגע זה המציאות ולא איזה אפקט קולנועי. כדוגמא לכך ניתן לראות שבסרטיו אין כמעט קלז-אפים. גם כאשר יש חיתוך לשוטים קרובים יותר, מדובר לרוב בשוטים שהאדם נראה ממותניו ומעלה.

ב. **גילוי מסרים סמויים בסרטיו של הבמאי** - בסרטיו של הבמאי משודר מסר סמוי החוזר בתכנים הנבחרים. לדוגמא, בסרטיו של צ'פלין ניתן לראות שצ'פלין מעביר מסר שהוא חושש מהקדמה (מהטכנולוגיה) והמהפכה המתרחשת בעולם ויחס אל האדם בעולם המודרני. הוא מציג את דמות הנווד - אדם פשוט וקטן נווד שמגיע משום מקום, עושה את מעשיו המצחיקים, מציל את החביבים עליו ובסוף נעלם אל האופק ודמותו קטנה והולכת על המסך עד היעלמה כליל שבעצם בא להביע כיצד האדם הקטן נרמס תחת רגליהם של החזקים ממנו.

ג. **לגלות בעבודת הבמאי תבנית אופיינית של תוכן וצורה החוזרת בכל אחד מסרטיו** - לכל במאי שיטה קבועה במשמעות הטקסט והצורה בה הוא בוחר להעביר את תוכן הסרט. לדוגמא, בסרטיו של צ'פלין מופיע אדם הבא לעזור לאדם אחר בחמלה או באמצעות מחוות אנושיות קטנות שעוזרות לאדם האחר להתפתח ולהתעצם בעזרתו. התבנית החוזרת היא בדרך הקומית בה בוחר צ'פלין להציג את הדברים ובכך מראה לנו שע"י הומור, ריקוד, שירה ומשחק אפשר להעניק לקיום האנושי משמעות.

אנו מבחינים בין אוטר ריאליסטי / אוטר קלאסי / אוטר פורמליסטי

אנו נלמד על :

קן לוץ – דוגמא לאוטר ריאליסטי

צ'ארלי צ'אפלין / בילי ויילדר – דוגמא לאוטר קלאסי

כריסטופר נולאן - דוגמא לאוטר פורמליסטי

קן לוץ: 16 מתוק / מחפשים את אריק / אני, דניאל בלייק / סיפורים מהרכבת

מאפיינים ליצירותיו:

א. **תפיסת האדם במרכז** "אני מוצא שאנשים מעניינים אותי יותר מפנסים ותפאורות."

ב. השחקנים אינם כוכבים / מרבים לאלתר

ג. הקולנוע של לוץ דוקודראמה. שיטות בימוי דוקומנטריות.

ד. לוץ מייצג את מעמד הפועלים – תוקף את הממסד הפוגע בכבודם של הפועלים

בילי ויילדר: ביטוח חיים כפול / שדרות סאנסט / חמים וטעים

מאפיינים ליצירותיו:

- א. מספר בגוף ראשון – יצירת הזדהות
- ב. דיאלוגים שנונים – סרקזם/ ציניות נגד בעלי שליטה
- ג. מאפיינים סגנוניים ותמאטיים של פילם נואר
- ד. מתחיל את הסרט מהסוף אך הסיפור בעל נרטיב ליניארי
- ה. משחקים כוכבים / צילום באולפנים / כח למילה הכתובה = תסריט

כריסטופר נולאן: התחלה / מומנטו / דנקרק / יוקרה

מאפיינים ליצירותיו:

- א. יוצר פאזל פסיכולוגי
- ב. נקודת מבט סובייקטיבית
- ג. מספר לא מהימן
- ד. עוסק בגבר הלכוד באובססיה טראגית