

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות – שנת הלימודים תשפ"א 2020-021

שם הקורס: ספרות גרפית: ציור, טקסט, ומה שביניהם

Graphic Literature: Image, Text, and the In-between

מס' קורס:

שם המרצה: פריאל כהנים / Priel Cohanin

שעות קבלה: יום שלישי, 12:00-14:00, בבניין 74, חדר 522.

יעדי ההוראה:

הקורס יכיר לסטודנטיות/ים פרקטיקות של קריאה צמודה בספרות גרפית. יחד נלמד על אמצעים ספרותיים ויזואליים, כדוגמת פאנלים, גילויי מעבר-עמוד וקומפוזיציות עמוד, ונחשוב על הדרכים בהן הם יוצרים משמעויות תמטיות ומבנים את הגישות שלנו לניתוח ספרותי. דרך קריאה של רומנים גרפיים, קומיקס ומנגה, נבחן שאלות מבניות ותמטיות שעולות מהאינטראקציה בין ציור לטקסט. בנוסף, נלמד על תיאוריות מתחום הספרות הגרפית, נפתח יחד נקודות מבט ביקורתיות על תיאוריות אלו, וניישם אותן בקריאות שלנו של הטקסטים בקורס.

This course will introduce students to practices of close reading in graphic literature.

Together we will learn about visual literary devices, such as panels, gutters, page-turn

reveals, and page composition, and consider the ways they produce meaning and inform our

approaches to literary analysis. Through a reading of a selection of primary texts, we will

consider structural and thematic questions that arise from the combination of text and

imagery. We will also learn how to engage with secondary sources about graphic literature,

how to develop a critical response to the theories explored in them, and how to apply them to

primary texts.

פרשיות לימודים: (רשימת הנושאים לקורס, סדר הופעתם וכל מה שקשור להתנהלות הקורס במהלך הסמסטר)

- קומיקס כספרות וסקירה היסטורית של חקר הקומיקס
 - אוצר מילים וניתוח ויזואלי
 - קריאה צמודה של קומיקס אמריקאיים
 - מה נמצא בשם? הבחנה בין קומיקס, מנגה, והרומן הגרפי
 - קריאה צמודה של מנגה יפניים
 - זמן בנראטיבים גרפיים
 - המשכיות וקנוניות בקומיקס גיבורי-על
-
- Comics as literature, and the history of comics studies
 - Critical vocabulary and visual analysis
 - Close reading of American comics
 - "What's in a Name?": distinguishing between comics, manga, and the graphic novel
 - Close reading of Japanese manga
 - Reading time in graphic narratives
 - Continuity and canonicity in serialized superhero comics

דרישות והרכב ציון הקורס

נוכחות חובה

פסקת תגובה קצרה לטקסט 1 – 5%

פסקת תגובה קצרה לטקסט 2 – 10%

עבודת יישום תיאוריה (2 פסקאות) – 15%

עבודה מסכמת (5 עמודים) – 60%

השתתפות – 10%

סה"כ – 100%

Requirements and Grade Distribution

Attendance is mandatory

5% - First response paper to a primary text (1 paragraph)

10% - Second response paper to a primary text (1 paragraph)

15% - Applying a theory from a secondary text on a primary text (2 paragraphs)

60% - Final paper (5 pages)

10% - Active participation & attendance

TOTAL: 100%

רשימה ביבליוגרפית:

(במהלך הקורס נקרא קטעים מהטקסטים הבאים. הרשימה הנ"ל טנטטיבית.)

(We will read excerpts from the following texts. This is a tentative list.)

Primary Sources:

- Arakawa, Hiromu. *Fullmetal Alchemist*. Translated by Akira Watanabe, vols. 1-2, VIZ Media, 2015-6.
- Johns, Geoff, et al. *Flashpoint*. DC Comics, 2011.
- Snyder, Scott and Greg Capullo. *Batman Volume 1: The Court of Owls*. DC Comics, 2012.
- Snyder, Scott and Greg Capullo. *Batman Volume 2: The City of Owls*. DC Comics, 2013.
- Waid, Mark and Alex Ross. *Kingdom Come*. DC Comics, 1996. 4 vols.

Secondary Sources:

- Chute, Hillary. "Comics as Literature? Reading Graphic Narrative." *PMLA*, vol. 123, no. 2, 2008, pp. 452-65.
- Eisner, Will. *Comics and Sequential Art*. Poorhouse Press, 1985.
- Gallacher, Lesley-Anne. "(Fullmetal) Alchemy: The Monstrosity of Reading Words and Pictures in Shonen Manga." *Cultural Geographies*, vol. 18, no. 4, 2011, pp. 457-73.
- Labio, Catherine. "What's in a Name? The Academic Study of Comics and the 'Graphic Novel'." *Cinema Journal*, vol. 50, no. 3, 2011, pp. 123-6.
- McCloud, Scott. *Understanding Comics: The Invisible Art*. HarperPerennial, 1994.

- Ndalianis, Angela. "The Frenzy of the Visible in Comic Book Worlds." *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 4, no. 3, 2009, pp. 237-48.
- Pedler, Martyn. "The Fastest Man Alive: Stasis and Speed in Contemporary Superhero Comics." *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 4, no. 3, 2009, pp. 249-263.
- Parkin, Lance. "Canonicity Matters." *Time and Relative Dimensions in Space: Critical Perspectives on Doctor Who*, edited by David Butler, Manchester University Press, 2007, pp. 246-263.
- Proctor, William. "Canonicity." *The Routledge Companion to Imaginary Worlds*, edited by Mark. J. P. Wolf, Routledge, 2018, pp. 236-245.
- Rabkin, Eric S. "Reading Time in Graphic Narrative." *Teaching the Graphic Novel*, edited by Stephen E. Tabachnick, The Modern Language Association of America, 2009, pp. 36-43.