טופס סילבוס

קולנוע אתיקה

Ethics and the Moving Image

סמסטר ב' תשע"ה

2 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: ד"ר שי בידרמן	
טלפון: 054-2240572	דואר אלקטרוני: bidermans@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום טלפוני מראש	

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בנקודות החיבור וההשקה שבין עולמה הפילוסופי והפוליטי של האתיקה לבין אופיו, טיבו וייחודו של המבע הוויזואלי.

1. **אתיקה ו/של הקולנוע** - ראשיתו של הקורס באפיון והגדרה של עולם המושגים האתי (טוב, רע, רשע, צדק, עוולה ונזק, חוק ונורמה, אוניברסליות ורלטיביזם), אפיון השפה של השיפוט האתי (דילמה, הכרעה והערכה), וסקירה ראשונית של דוקטרינות ודפוסי חשיבה אתיים (מידה טובה, תועלתיות, תורת החובה, מוסר אקזיסטנציאליסטי, מוסר פוסטמודרני). במקביל, תיבחן שאלת היתכנות הקשר שבין קולנוע ואתיקה, וייחודו של המבע הקולנועי בניסוח וביצוע של שיח אתי. מכאן ייגזר מכלול ההיבטים האתיים הנגזרים מעבודתו של הקולנוען, ואפיונם של מערכי השיקולים, השיפוטים והדילמות האתיות המעורבות בשלבים ובהיבטים השונים של היצירה הקולנועית לסוגיה.
2. **אתיקה בקולנוע** – בדיקת אופניו ואופקיו של המבע הקולנועי ביישום והטמעה של תכנים אתיים ופוליטיים (שיפוטים, דוקטרינות, טיעונים, קונבנציות והנחות); הדיון יתמקד בפרקטיקות קולנועיות, נרטיביות ואחרות, ויודגם, בין היתר, באמצעות הקולנוע של וודי אלן והקולנוע של האחים כהן.
3. **קולנוע כאתיקה** – סקירת הדיון העכשווי בתיאוריות קולנועיות המזהות את סגולותיו של המבע הוויזואלי כמחולל דפוסי פעולה אתיים, וכתופעה המשתלבת באופן סינגולארי במרחב האתי. במסגרת זו נציג ונאפיין את האופן שבו תיאוריות קולנועיות מרכזיות מזהות את המבע הקולנועי ככרוך וכמאפשר (מיניה וביה) היווצרותה של אתיקה. ידונו ההוגים: קרקאואר, לבינס, קאבל (בעקבות אמרסון), דלז (בעקבות ניטשה וברגסון), רודוויק, והוגים קונטמפוראליים אחרים.
4. **מקרי בוחן** - בחלקו היישומי והמסכם של הקורס נבחן סדרה של מקרי בוחן המהווים ניתוח תמטי של פרקטיקה אתית-פוליטית בקולנוע. חלק זה יהווה סיכום של חלקי הקורס השונים, ויודגם על דרך של מונוגרפיות נבחרות (מיכאל הנקה, טרנטינו), ז'אנרים נבחרים (קולנוע אימה, קולנוע תיעודי), והקשרים קולנועיים רלוונטיים.

The main aim of this course is to investigate and unveil the complex (yet intriguing) relations between film and ethics. In the pursuit of these relations, the course is divided to five sections:

1. ETHICS AND/OF FILM – in this section we will identify and define the two worlds in question, namely, the world of ethics and the world of visual moving images. Focusing on the former, we will begin by articulating the basic concepts of ethics (good, bad, evil, justice, wrongdoing, norm, relativism and universalism), the nature of ethical judgment and moral dilemmas, and the main moral theories and approaches (Virtue ethics, utilitarianism, deontology, existential ethics, etc.) we will then confront the ethical framework and dispositions with the nature and essential attributes of the visual world. Following this, we will investigate the ethical considerations, hazards and issues which are faced by the filmmaker (and other distinctive moral agents) in the process of film production, both on and off screen.
2. ETHICS IN FILM – in this section we intend to examine the ways (strategies, tactics and mechanisms) by which ethically charged concepts and issues are invoked in cinematic narratives and imagery.
3. FILM AS ETHICS – in this (somewhat revolutionary) section we will follow the works of contemporary philosophers and film theorists – such as: Siegfried Kracauer, Emmanuel Lévinas, Stanley Cavell, Gilles Deleuze, and D. N. Rodowick – in order to establish the claim that the cinematic phenomena itself, artistically performed and visually perceived, is (or should be) considered as an active embodiment of the ethical domain.
4. TEST CASES – in this final section we will employ and examine the previously discussed sections in the works of selected filmmakers (Tarantino, Haneke), and in selected genres (horror, documentary).

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה ועבודה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי

עבודה מסכמת 100%

נושאי הקורס ורשימת ספרות

חלק א': אתיקה ו/של הקולנוע

נושא 1 אתיקה, אסתטיקה, ומה שביניהם: מבוא מושגי

קריאת חובה

1. Gaut, B. N. (2007). Aesthetics and Ethics: Basic Concepts. Art, emotion and ethics. Oxford; New York, Oxford University Press**:** 26-48.

קריאת רשות

1. Shaw, D. (2012). Introduction: Morality and the movies: Reading ethics through film. Morality and the movies: reading ethics through film. New York, Continuum**:** 1-6.

נושא 2 שיר אשיר בגשם: האם סרט יכול להיות בלתי מוסרי?

קריאת חובה

1. Smuts, A. (2009). "Do Moral Flaws Enhance Amusement?" American Philosophical Quarterly **46**(2): 151-162.

קריאת רשות

1. Gillett, P. (2012). Justice, Hollywood Style. Film and morality. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Pub.**:** 100-115.
2. Rothman, W. (2004). Violence and Film. The "I" of the Camera, Essays in Film Criticism, History, and Aesthetics. W. Rothman. Cambridge, Cambridge University Press**:** 348-357.

נושא 3 מה שקורה בהוליווד – נשאר בהוליווד: אתיקה מאחורי המסך

קריאת חובה

1. Gleeson, A. (2011). The Secrets and Lies of Film. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 23-42.

קריאת רשות

1. Gaut, B. (1998). The Ethical Criticism of Art. Aesthetics and ethics: essays at the intersection. J. Levinson. Cambridge, U.K.; New York, Cambridge University Press**:** 182-203.

חלק ב': אתיקה בקולנוע

נושא 4 "מה אתה היית עושה?": אסטרטגיות נרטיביות של שיפוט אתי

קריאת חובה

1. Morgan, D. (2011). "Max Ophuls and the Limits of Virtuosity: On the Aesthetics and Ethics of Camera Movement." Critical Inquiry **38**: 127-163.
2. Rothman, W. (2004). Virtue and Villainy in the Face of the Camera. The "I" of the Camera, Essays in Film Criticism, History, and Aesthetics. W. Rothman. Cambridge, Cambridge University Press**:** 74-86.

קריאת רשות

1. Kupfer, J. H. (1999). Film Criticism and Virtue Theory. Visions and Virtue in Popular Films. Colorado & Oxford, Westview Press**:** 13-34.
2. Tamnsjo, T. (2011). Sophie's Choice. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 231-247.

נושא 5 הטוב, הרע - והמכוער: הסובייקט הקולנועי כמודל מוסרי

קריאת חובה

1. Wartenberg, T. E. (2011). Moral Intelligence and the Limits of Loyalty: *The Third Man* as Philosophy. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 300-318.

קריאת רשות

1. Knight, D. (2011). *The Third Man*: Ethics, Aesthetics, Irony. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 285-299.
2. Driver, J. (2011). Justice, Mercy, and Friendship in *The Third Man*. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 267-284.
3. Shaw, D. (2012). Moral virtue and the limits of friendship in Nichomachean Ethics and *The Third Man*. Morality and the movies: reading ethics through film. New York, Continuum**:** 63-74.

נושא 6 סיזיפוס, המאה העשרים: משבר זהות ודילמה מוסרית

קריאת חובה

1. לואולר, ג'. (2006). האם המוסר חייב להיות עיוור? ניתוח קנטיאני של *פשעים ועבירות קלות*. וודי אלן ופילוסופיה. מרק ט. קונרד ואיאון ג'י סקובל (עורכים). פן, ספרי חמד וידיעות אחרונות: 60-80.
2. Downing, L. (2010). What if we are post-ethical? Postmodernism's ethics and aesthetics. Film and ethics: foreclosed encounters. L. Downing and L. Saxton. London; New York, Routledge**:** 147-159.

קריאת רשות

1. Gaine, V. M. (2011). Indifference and Compassion in *Collateral* (2004). Existentialism and social engagement in the films of Michael Mann. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, Palgrave Macmillan**:** 108-127.
2. Martin-Jones, D. (2011). Space: Geopolitics and the Action-Image. Chapter 5: Globalization's Action Crystals: Los Angeles in Michael Mann Blockbusters *Heat* (1995) *Collateral* (2004). Deleuze and world cinemas. London; New York, Continuum**:** 162-200.

חלק ג': קולנוע כאתיקה

נושא 7 פרפקציוניזם אתי: סטנלי קאבל

קריאת חובה

1. Bates, S. (2003). Stanley Cavell and Ethics. Stanley Cavell. R. T. Eldridge. Cambridge, UK; New York, Cambridge University Press**:** 15-47.

קריאת רשות

1. Davis, C. (2009). Film as Philosophy: Cavell, Deleuze, Zizek and Renoir. Scenes of Love and Murder, Renoir, Film and Philosophy. London & New York, Wallflower Press**:** 4-25.

נושא 8 האתי, הפוליטי והמגדרי: ז'יל דלז

קריאת חובה

1. Rodowick, D. N. (2007). An Ethics of Time. The virtual life of film. Cambridge, Mass., Harvard University Press**:** 73-89.
2. Downing, L. (2010). Testing positive: Gender, sexuality, representation. Film and ethics: foreclosed encounters. L. Downing and L. Saxton. London; New York, Routledge**:** 36-49.

קריאת רשות

1. Colman, F. (2011). Conclusion: Cinematographic Ethics. Deleuze and cinema: the film concepts. Oxford ; New York, Berg**:** 191-200.
2. Kupfer, J. H. (2011). *Dangerous Liaisons*: Love, Letters, and Lessons in Sexual Ethics. Ethics at the Cinema. W. E. Jones and S. Vice. Oxford, Oxford University Press**:** 248-266.
3. Davis, C. (2009). Friendship, Fraternity and Community: La Grande Illusion. Scenes of Love and Murder, Renoir, Film and Philosophy. London & New York, Wallflower Press**:** 70-89.
4. Downing, L. (2010). Testing positive: Gender, sexuality, representation. Film and ethics : foreclosed encounters. L. Downing and L. Saxton. London ; New York, Routledge**:** 36-49.

נושא 9 אתיקה של אחר(י)ות: עמנואל לבינס

קריאת חובה

1. Girgus, S. B. (2010). Chapter 2: Frank Capra and James Stewart: Time, Transcendence, and the Other. Levinas and the cinema of redemption : time, ethics, and the feminine. New York, Columbia University Press**:** 49-76.
2. Saxton, L. (2010). Blinding visions: Levinas, ethics, facialiry. Film and ethics: foreclosed encounters. L. Downing and L. Saxton. London; New York, Routledge**:** 95-106.

קריאת רשות

1. Saxton, L. (2010). Blinding visions: Levinas, ethics, facialiry. Film and ethics: foreclosed encounters. L. Downing and L. Saxton. London; New York, Routledge**:** 95-106.
2. Nagib, L. (2011). Chapter 1: The End of the Other. World Cinema and the Ethics of Realism, Continuum**:** 19-73.
3. Davis, C. (2009). Conclusion: Intimations of Otherness. Scenes of Love and Murder, Renoir, Film and Philosophy. London & New York, Wallflower Press**:** 115-133.
4. לוי, ז. (תשנ"ז). "האחר" בפילוסופיה של לוינס". האחר והאחריות: עיונים בפילוסופיה של עמנואל לוינס. מאגנס, ירושלים: 80-116.
5. בן-פזי, ח. (2012). אחריותו המוסרית של הפרשן. הפרשנות כמעשה מוסרי: ההרמנויטיקה של עמנואל לוינס. רסלינג: 165-182.
6. לוינס, ע. (1982). אתיקה והאינסופי: שיחות עם פיליפ נמו. מאגנס, ירושלים: עמ' 67-77.

חלק ד': מקרי בוחן

נושא 10 איש היה בארץ עוץ: אתיקה בקולנוע של האחים כהן

קריאת חובה

1. Baggini, J. (2011). Serious Men: The Films of the Coen Brothers as Ethics. New Takes in Film-Philosophy. H. Carel and G. Tuck. Basingstoke, Hampshire & New York, NY, Palgrave Macmillan**:** 207-222.

קריאת רשות

1. McFarland, D. (2009). *No Country for Old Men* as Moral Philosophy. The philosophy of the Coen brothers. M. T. Conard. Lexington, University Press of Kentucky**:** 163-177.
2. Biderman, S. and W. J. Devlin (2009). Justice, Power, and Love: The Political Philosophy of Intolerable Cruelty. The Philosophy of the Coen Brothers. M. T. Conard. Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 109-124.

נושא 11 אתיקה כספרות זולה: הקולנוע של קוונטין טרנטינו

קריאת חובה

1. Botting, F. and S. Wilson (2001). The Ethics of Personality. The Tarantinian ethics. London; Thousand Oaks, Calif., SAGE Publications**:** 13-38.

קריאת רשות

1. Conard, M. T. (2006). Symbolism, Meaning, and Nihilism in Quentin Tarantino’s *Pulp Fiction*. The Philosophy of Film Noir. M. T. Conard. Kentucky, The University Press of Kentucky**:** 125-135.
2. Botting, F. and S. Wilson (2001). Introduction. The Tarantinian ethics. London; Thousand Oaks, Calif., SAGE Publications**:** 1-12.
3. Botting, F. and S. Wilson (2001). The Ethics of Romance. The Tarantinian ethics. London; Thousand Oaks, Calif., SAGE Publications**:** 72-115.

נושא 12 הבנאליות של הרוע: אתיקה בקולנוע של מיכאל הנקה

קריאת חובה

1. Wheatley, C. (2009). The Ethics of Aggression: *Funny Games*. Michael Haneke's cinema : the ethic of the image. New York, Berghahn Books**:** 78-112.

קריאת רשות

1. Wheatley, C. (2009). Introduction. Michael Haneke's cinema : the ethic of the image. New York, Berghahn Books**:** 1-13.
2. Wheatley, C. (2009). Conclusion. Michael Haneke's cinema : the ethic of the image. New York, Berghahn Books**:** 188-194.

פילמוגרפיה

אויב הציבור (וויליאם וולמן, 1931)

אומץ אמתי (האחים כהן, 2010)

אחי אפוא אתה? (האחים כהן, 2000)

אכזריות בלתי נסבלת (האחים כהן, 2003)

ארץ קשוחה (האחים כהן, 2007)

באולינג לקולומביין (מייקל מור, 2002)

ביג ליבובסקי (האחים כהן, 1998)

גריזלי מן (וורנר הרצוג, 2005)

האדם השלישי (קרול ריד, 1949)

האזרח קיין (אורסון וולס, 1941)

האיש שלא היה שם (האחים כהן, 2001)

הבלתי נסלח (איסטווד, 1992)

הולדת אומה (גריפית', 1915)

החבל (היצ'קוק, 1948)

היהודי זיס (פייט הרלן, 1940)

היט (מייקל מאן, 1995)

הנאשמים (ג'ונתן קפלן, 1988)

הנוסע (מייקל מאן, 2004)

הסנדק (קופולה, 1972)

הפסיון של ישו (מל גיבסון, 2004)

הקוסם מארץ עוץ (ויקטור פלמינג, 1939)

הקפיצה הגדולה (האחים כהן, 1994)

ואלקירי (בריאו סינגר, 2008)

וול סטריט (אוליבר סטון, 1987)

חומות של תקווה (פראנק דרבונט, 1994)

יהודי טוב (האחים כהן, 2009)

כשהארי פגש את סאלי (רוב ריינר, 1989)

לקרוא ולשרוף (האחים כהן, 2008)

ללכת שבי אחריו (פיטר וייר, 1989)

מהלך מסוכן (מייקל אפטד, 1996)

מחבואים (מיכאל הנקה, 2005)

מינכן (סטיבן שפילברג, 2005)

מכתב מאישה אלמונית (מקס אופולס, 1948)

מלון רואנדה (טרי ג'ורג', 2004)

משחקי שעשוע (מיכאל הנקה, 1997/2007)

ניצחון הרצון (לני ריפנשטאהל, 1935)

נערתו ששת (האוורד הוקס, 1940)

נקודת מפגש (וודי אלן, 2005)

נראתה לאחרונה (Gone baby gone) (בן אפלק, 2007)

סאלו, או: 120 ימי סדום (פייר פאולו פזוליני, 1975)

ספרות זולה (קוונטין טרנטינו, 1994)

סרט לבן (מיכאל הנקה, 2009)

עשה את הדבר הנכון (ספייק לי, 1989)

פארגו (האחים כהן, 1996)

פיצקראלדו (וורנר הרצוג, 1982)

פשעים ועבירות קלות (וודי אלן, 1989)

צומת מילר (האחים כהן, 1990)

צ'יינטאון (רומן פולנסקי, 1974)

קזבלנקה (מייקל קורטיז, 1942)

רציחות פשוטות (האחים כהן, 1984)

שחק אותה סם (הרברט רוס, 1972)

תפוז מכני (סטנלי קובריק, 1971)