קולנוע אמריקאי: מהקולנוע העצמאי ועד לשוברי הקופות הגלובליים

American Cinema: Indies, Global Blockbusters, and Histories of Hollywood

סמינר 4 ש"ס

סמסטר א׳ תשע"ז

מרצה: ד"ר בועז חגין

דואר אלקטרוני: bhagin@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תאום מראש בדואר אלקטרוני

תיאור הסמינר

למרות שלכאורה כולנו מכירים את הקולנוע האמריקאי – ואולי דווקא בשל כך – הממסד והיצירות המזוהים ביותר עם בידור ומיינסטרים גם מהווים את אחד מהאתגרים המעניינים ביותר לתיאוריה ולהיסטוריוגרפיה הקולנועיים. שורה של מחקרים מהשנים האחרונות מנסים לבחון מחדש מיתוסים ואמונות רווחות על הוליווד ועל הקולנוע העצמאי וחושפים מגוון רחב של מחלוקות על הפקה והפצה, שינויים טכנולוגיים, אסתטיקה ומשמעויות חברתיות ופוליטיות במסגרת הממסד הקולנועי המצליח והמוכר ביותר מאז תקופה הסרט האילם: האם ועד כמה קולנוע האינדי הוא עצמאי? מדוע דווקא הוליווד הצליחה להשתלט על העולם? האם אכן מתאפיינים סרטיה של הוליווד הקלאסית במבע שקוף ובתוכן שמרני תחת צנזורה נוקשה ("קוד ההפקה") שרק אוטרים חתרניים בודדים הצליחו לעקוף? האם שילוב מתודות חדשות – מחקרים ארכיוניים, חקר קהלים, מחקרים כלכליים ומחקרים כמותיים של טקסטים – משנה את האופן שבו אנו מבינים את הקולנוע האמריקאי? בסמינר נכיר דיונים ומחלוקות מרכזיים בתחום ונתנסה במתודות מחקר עכשוויות שונות. הסטודנטים יבחרו כנושא למחקר ולכתיבת העבודות הסמינריוניות/רפרטים טקסטים או סוגיות בקולנוע האמריקאי או יצירות אחרות שמופצות על ידי תאגידי המדיה האמריקאים. אפשר גם לחקור טקסטים או ממסדים אחרים אשר מתייחסים לקולנוע האמריקאי.

The seminar will engage with major debates about cinema such as the meaning of “independent” cinema, the degree to which the label “classical” can be applied to Hollywood’s texts and modes of production, the ways in which distribution and exhibition can be researched, the role of the production code in relation to auteurs and ideology, and the role of contemporary media conglomerates.

דרישות ומרכיבי הציון (ייתכנו שינויים)

1. נוכחות בכל השיעורים במלואם, מתחילת השיעור ועד לסופו. תלמיד שייעדר למעלה משלושה שיעורים, מכל סיבה שהיא לרבות פעילות אחרת בחוג, לא יוכל לקבל ציון בסמינר.
2. השתתפות פעילה בסמינר לרבות קריאת מאמרי החובה לשיעור (10%)

יש להגיש מבדק בקיאות אחד לפחות על אחד ממאמרי החובה לפני הדיון בשיעור

1. רפרט קבוצתי בעל פה (10%)
2. ריאיון מחקר או מחקר cinemetrics (10%)
3. רפרט אישי בעל פה (30%)
4. עבודת סיום (עבודת סמינר או רפרט כתוב) (40%)

הערה: מותר להיעזר במאמרה של לורה מאלווי (״עונג חזותי וכו׳״), אולם רק אם הוא משמש חלק ממהלך מורכב יותר, למשל, תוך התייחסות למחקרים עדכניים יותר בפמיניזם ובלימודי מגדר, כחלק ממחקר היסטורי על שנות ה-70, או באופן ביקורתי.

דרישות קדם

מבוא לתיאוריה קולנועית, תרגיל בתיאוריה קולנועית, תרגיל בקריאה וכתיבה מודרכת, פרוסמינר תיאוריות קולנועיות עכשוויות, קורסי שנה א' ושנה ב' בתולדות הקולנוע.

נושאי הקורס לפי שבועות (נתון לשינויים)

המפגשים הראשונים יתחלקו לשני החלקים: בחלק הראשון נדון במאמר ובסוגיה תיאורטית. בחלק השני תוצג סקירה היסטורית של הקולנוע האמריקאי, בסדר כרונולוגי הפוך.

מפגש 1

שיעור מבוא

הצגת הסמינר והחובות

לפני ואחרי "המפנה ההיסטורי" – איך חוקרים את הקולנוע האמריקאי?

צפייה בכיתה:

[*Robot Monster*](http://www.imdb.com/title/tt0046248/) (Phil Tucker, 1953)

קריאה בכיתה ודיון:

Dumas, Chris. “On Film Studies and the Unconscious.” *Camera Obscura* 81 (2012): 39­­­-67.

סקירה היסטורית של הקולנוע האמריקאי.

מפגש 2

הוליווד והעולם, קולנוע לאומי והפסטיבלים

קריאת חובה:

Miller, Toby. “National Cinema Abroad: The New International Division of Cultural Labor, From Production to Viewing.” *World Cinemas, Transnational Perspectives*. Ed. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman. New York and London: Routledge, 2010. 137–159.

קריאה בכיתה:

Bazin, André. 1955. “The Festival Viewed as a Religious Order.” Trans. Emilie Bickerton. *Dekalog3: On Film Festivals*. Ed. Richard Porton. London and New York: Wallflower, 2009. 13–19.

סקירה היסטורית של הקולנוע האמריקאי.

מפגש 3

אסתטיקה פוסט-קלאסית וניתוחים כמותיים

קריאת חובה:

Bordwell, David. “Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film.” *Film Quarterly* 55.3 (Spring 2002): 16-28.

אפשר לעיין גם ב: <http://www.cinemetrics.lv>

סקירה היסטורית של הקולנוע האמריקאי.

מפגש 4

לקרוא את הצופים

מחקרים טקסטואליים ומדעי הרוח הדיגיטליים

חוויות צפייה, מחקרי HOMER, והכנת ריאיון עם צופים

מאמרי חובה

1. לקרוא ולהכין לדיון בכיתה:

Hoyt, Eric. “Lenses for Lantern: Data Mining, Visualization, and Excavating Film History’s Neglected Sources.” *Film History: An International Journal* 26.2 (2014): 146-168.

1. לעבור ברפרוף ולגזור רעיונות לראיונות:

Biltereyst, Daniël, Philippe Meers and Lies Van de Vijver. “Social Class, Experiences of Distinction and Cinema in Postwar Ghent.” *Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies*. Eds. Richard Maltby, Daniël Biltereyst, and Philippe Meers. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011. 101-124.

סקירה היסטורית של הקולנוע האמריקאי.

מפגש 5

אידאולוגיה וטכנולוגיה – הקולנוע בעידן פוסט-קולנועי

קריאת חובה:

Elsaesser, Thomas. “James Cameron’s *Avatar*: Access for All.” *New Review of Film and Television Studies* 9.3 (2011): 247­–264.

רפרט קבוצתי 1

מפגש 6

הוליווד החדשה

מאמר חובה:

Nystrom, Derek. “Hard Hats and Movie Brats: Auteurism and the Class Politics of the New Hollywood.” *Cinema Journal* 43.3 (Spring 2004): 18-41.

רפרט קבוצתי 2

מפגש 7

קולנוע עצמאי?

קריאת חובה:

Tzioumakis, Yannis. “‘Indie doc’: Documentary Film and American ‘Independent’, ‘Indie’ and ‘Indiewood’ Filmmaking.” *Studies in Documentary Film* 10.1 (2016): 1-21.

הצגת נושאים לעבודת סיום

מפגש 8

האם הייתה אי פעם הוליווד קלאסית?

קריאת חובה:

Williams, Linda. “Melodrama Revised.” *Refiguring American Film Genres: History and Theory*. Ed. Nick Browne. Berkeley: University of California Press, 1998. 42-88.

קריאה בכיתה:

Kalmus, Natalie M. “Color Consciousness.” *Journal of the Society of Motion Picture Engineers* 25.2 (1935): 139-147.

רפרט קבוצתי 3

מפגש 9

קוד ההפקה

מאמר חובה:

Maltby, Richard. “The Production Code and the Mythologies of ‘Pre-Code’ Hollywood.” *The Classical Hollywood Reader*. Ed. Steve Neale. London: Routledge, 2012. 237-248.

קריאה בכיתה:

Association of Motion Picture Producers and The Motion Picture Producers and Distributors of America, “Code to Govern the Making of Talking, Synchronized and Silent Motion Pictures.” 1930.

Forman, Henry James. *Our Movie Made Children*. New York: Macmillan, 1934.

רפרט קבוצתי 4

מפגש 10

הצגת ממצאי הראיונות וניתוחי ה-cinemetrics.

מפגשים 11-13

רפרטים אישיים וסיכום הסמינר

הנחיות נוספות:

רפרט קבוצתי

כל קבוצה תציג בפני הכיתה את ההיסטוריה של גוף עסקי במערכת הקולנוע האמריקאי, למשל, אחד מהאולפנים, מפיק עצמאי, גוף הפצה, או רשת בתי קולנוע. יש להיעזר, בנוסף לספרות משנית, גם במקורות ראשוניים שהתפרסמו בתקופות, כגון כתבות ומודעות בעיתונות התעשייה או בעיתונות היומית. אפשר להיעזר למשל ב:

מאגר מגזין *Variety* שנמצא בארכיון הסרטים של בית הספר (אפשר לערוך חיפוש ראשוני ב: <http://www.varietyultimate.com> ולמצוא חלק מהגיליונות החדשים דרך הספרייה והישנים דרך Lantern). כמו כן:

<http://lantern.mediahist.org>, <https://archive.org>, <http://mppda.flinders.edu.au>, ובמאגרי עיתונות דרך ספריית האוניברסיטה כגון <http://academic.lexisnexis.co.il>, <http://search.proquest.com>.

ריאיון

יש לראיין אדם שנולד לפני 1960 על זיכרונותיו מצפייה בסרטים ומבתי קולנוע על פי שאלון שנכין מראש בכיתה. הריאיון יכול להיות בכל שפה שבה נוח לכם ולמרואיינ/ת לדבר ולהתייחס לחוויות בקולנוע בארץ או בחו"ל. אם המרואיינ/ת מסכימ/ה, אפשר לצלם את הריאיון. מותר לחילופין לראיין אדם שהיה מעורב בהפצה ו/או בהקרנה באופן מקצועי לפני 1985. מותר לעבוד לבד, בזוגות (ולראיין שני אנשים לפחות), או בקבוצות (ולראיין כמות אנשים ששווה לכמות המשתתפים בקבוצה או גבוהה ממנה).

בכיתה עליכם להציג דוגמאות למספר תשובות מעניינות במהלך הריאיון וכן ניתוח של המשמעות של תשובות אלה. למשל, כיצד הן מעלות שאלות על התדמית של הקולנוע האמריקאי, על תיאוריות של צפייה ומגדר, על אחידות הצופים והטקסט ועל האופן שבו קהלים עושים שימוש בקולנוע. יש להגיש את ניתוח הריאיון גם בכתב.

מחקר כמותי – Cinemetrics

1. יש לערוך ניתוח של לפחות סרט ארוך אחד ולהעלותו לאתר http://www.cinemetrics.lv.
2. יש להציע טענה על טקסט או קבוצת טקסטים (למשל, אוטר, תקופה בקולנוע לאומי מסוים) ולנמקה בעזרת ממצאי האתר (לאו דווקא סרטים שאתם ניתחתם לבד): בנו היפותזה על האופן שבו לדעתכם צפויה להיות התפלגות ארכי השוטים (ו/או מאפיינים אחרים שנבדקו) בסרט/ים, ובדקו אותה לאור הממצאים באתר, ודונו בתוצאות שמצאתם.

בכיתה עליכם להציג את שני חלקי המחקר. יש להגיש בכתב את הפרטים על הסרט שהועלה לאתר (חלק א׳) ואת הניתוח בחלק ב׳.

קריאה נוספת

Biskind, Peter. *Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance, and the Rise of Independent Film*. New York: Simon & Schuster, 2005.

Bordwell, David, Janet Staiger and Kristin Thompson. *The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960*. London: Routledge, 1985.

The Classical Hollywood Reader. Ed. Steve Neale. London: Routledge, 2012.

Contemporary Hollywood Cinema. Eds. Steve Neale and Murray Smith. London and New York: Routledge, 1998.

The Contemporary Hollywood Film Industry. Eds. Paul McDonald and Janet Wasko. Malden: Blackwell, 2008.

Elsaesser, Thomas. *The Persistence of Hollywood*. New York: Routledge, 2012.

History of the American Cinema. Ed. Charles Harpole. 10 vols. New York: Charles Scribner’s Sons, 1990-2000/Berkeley: University of California Press, 1994-2006.

Lewis, Jon. *Hollywood v. Hard Core: How the Struggle Over Censorship Saved the Modern Film Industry*. New York: New York University Press, 2002.

Miller, Toby, Nitin Govil, John McMurria, Richard Maxwell, and Ting Wang. *Global Hollywood 2*. London: BFI Palgrave Macmillan, 2005.

Refiguring American Film Genres: History and Theory. Ed. Nick Browne. Berkeley: University of California Press, 1998.

Thanouli, Eleftheria. *Post-Classical Cinema: An International Poetics of Film Narration*. London: Wallflower Press, 2009.

Waterman, David. *Hollywood’s Road to Riches*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.