אוניברסיטת תל –אביב

הפקולטה לאמנויות על שם יולנדה כץ

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש

2018 סמסטר ב, תשע"ח, יום חמישי

מרצה: ד"ר אודיה כהן - רז

סילבוס:

פילם נואר

הקורס יעסוק בנושא פילם נואר משני היבטים:

התייחסות סינכרונית - מהו "הפילם נואר"? כאן תועלינה שאלות יסוד בתיאוריה של "הפילם נואר": שאלת המקור, ההגדרה והקיטלוג. יואר האפיון הייחודי ל"פילם נואר" שבראשונה הוא אובייקט של הביקורת והתיאוריה , בשונה מסוגיות הז'אנר שמהווה תוצר של התעשייה. תובאנה התייחסויות תיאורטיות מגוונות - ז'אנר, פסיכו-אנליזה, ופמיניזם בפרספקטיבה של השנים שעברו מאז הוגדר ה"פילם נואר" לראשונה.

התייחסות דיאכרונית - סקירה של סרטים המשתייכים לתקופה הנחשבת לקלאסית: 1945 - 1955 לערך. בהמשך, הקורס מתמקד בשאלת המחקר – תפקידיו השונים של סגנון "הפילם נואר" בסרטים לאורך השנים - שנות השבעים: *צ'יינה-טאון*, *חקירה באפלה* , *שלום לנצח*, ונואר בפוסט מודרנזים בשנות השמונים, תשעים, אלפיים: *המט*, *האיש שלא היה שם*, ועוד.

דיון זה יתמקד בהקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והאסתטיים של הפילם נואר לאורך ההיסטוריה של הקולנוע.

Film Noir

The course will introduce theoretical aspect of Film Noir, its origin, its definition and categories. We will explore these issues via theories such as genre theory, psychoanalysis and feminism. We will follow its history beginning in the classical period 1945-1955 and its influence on the '70 neo noir as well as post noir films.

חובות הסטודנטים:

*נוכחות חובה, מעל שלוש היעדרויות לא ינתן ציון.

*קריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס.

*הגשת עבודה 10%

*מבחן אמריקאי. המבחן יכלול 50 שאלות, 2 נקודות לכל אחת. 90%

השאלות מקיפות את הסרטים וקטעי הסרטים שנצפו בקורס, את המאמרים שהוצגו בכתה, חומרי השיעורים.

*תלמיד אשר לא יהיה נוכח בשיעורים ולא יגיש את העבודה לא יוכל להשתתף בבחינה.

*נא לא לפנות אלי במייל. ניתן ליצור קשר בסלולרי 0528322990 וגם לקבוע פגישה באוניברסיטה.

*ייתכנו שינויים בסדר בין ההקרנה לבין השיעור, אנא היערכו בהתאם. במידה ויהיה שינוי בשיעורים תינתן הודעה מקדימה.

תכנית מפגשים

מפגש 1: מבוא ל"פילם נואר"

הקרנת סרט תיעודי על הפילם נואר.

הקרנת: "שלום לנצח" אלטמן 1973

הגישו לשיעור הבא עבודה:

קראו את מאמרו של פול שרדר הסרוק באתר.

Schrader Paul; "Notes on Film Noir", Film Comment, Spring, 1972, pp 8-13.

(בתרגום לעברית בכתב העת קולנוע, דצמ' גליון 2, 1976)

1. נתחו את המאמר (ציינו את שאלת המאמר,הטענה המרכזית,טיעוני המשנה, שתי דוגמאות ומסקנה).

יש להביא בכתיבתכם שלושה ציטוטים מהמאמר לביסוס דבריכם ולקשור בין הטענות שאתם מביאים. את הציטוטים יש לציין על פי כללי הכתיבה האקדמיים.

2. יש לענות על השאלה: מה מייחד לדעת שרדר את שנות השבעים? הביאו ציטוט מהתייחסותו של שרדר שנות השבעים.

3. הביאו סרט שנעשה בתקופה בין 2005 -2015 שלדעתכם עונה להגדרה של פילם נואר. נמקו את בחירתכם והתבססו על המאמר של שרדר.

יש להגיש את העבודה מודפסת, אות 12, רווח שורה וחצי. עבודה שלא תעמוד בכללי הכתיבה האקדמיים לא תבדק. אורך העבודה- עד עמוד וחצי.

מפגש 2 :

הקרנת "הנץ ממלטה" , יוסטון, **1941**

הגשת עבודה

המשך מבוא -, ניתוח המאמר של שרדר והצגת הגישות השונות על פי המאמרים הקלאסיים (בורד וצ'מטאון, פורפיריו, דמיקו, פלייס ופטרסון) מתוך:

Palmer, B., Gottesman, R., (ed) Perspectives on Film Noir, New York: G.K.

Hall, 1996.

* כל המאמרים הקלאסיים בנושא ה"פילם נואר", מרוכזים בספר זה.

מאמר יסוד לדיון האסתטי/ סגנוני (נמצא גם באנתולוגיה של ביל ניקולס):

Place, J.A., & Peterson, “Some Visual Motifs of Film Noir”, Film Comment Vol. 10, No.1, Jan – Feb. 1974.

מפגש 3: **הקרנת "השינה הגדולה", הוקס, 1946**

המשך הדיון בהגדרות הז'אנר על פי :

Vernet M., "*Film noir* on the edge of Doom" in: Copjec, J., (ed) *:* Shades of Noir. London and N.Y. Verso Books, 1993**,** pp. 1 – 33.

השוואה עם קרוטניק וניתוח הסרט **"הנץ ממלטה"**, דיון בנושא הגבריות בסרטי ה"פילם נואר" - המודל של "המותחן הקשוח" על פי:

Krutnik, F., In a Lonely Street: Film Noir, Genre, Masculinity, London: Routledge, 1991.

מפגש 4: **הקרנת "חקירה באפלה", פן, 1975**

ניתוח הסרט, המשך דיון במודל " המותחן הקשוח" דיון במאמרה של קון:

Kuhn, Annette, " *The Big Sleep:* A Disturbance in the Sphere of Sexuality," in Wide Angle(Athens, Ohio), vol. 4, no. 3, 1980.

מפגש 5: **הקרנת "האיש שלא היה שם" האחים כהן, 2001**

ניתוח ה"נץ ממלטה", ניתוח ה"שינה הגדולה" - הצגת המודל הפסיכואנליטי.

מפגש 6: **הקרנת "ביטוח חיים כפול" / ויילדר**, **1944**

ניתוח הסרט באמצעות המודל הפסיכואנליטי בהתבסס על:

Copjec, J., "The Phenomenal Nonphenomenal: Private Space in *Film Noir", in:* Copjec, J., (ed) *:* Shades of Noir. London and N.Y. Verso Books, 1993, pp. 167 - 1993. Johnston, C., "Double indemnity", in Women in Film Noir, London: BFI, 1980.

מפגש 7: **הקרנת "הרוצחים" / סיודמרק 1946**

ניתוח הסרט - פיצול דמות הגבר לשני מודלים. (מאמרים יינתנו בהמשך)

מפגש 8: **הקרנת:"רחוב הארגמן" / לנג,** **1945**

ניתוח הסרט – גבריות בהשתקפות נרקיסיסטית.

Hall Jeanne, "A little Trouble With Perspective":Art and Authorship in Fritz Lang's *Scarlet Street",* Film Criticism, Vol. 21, No. 1. Fall, 1996, pp. 34-45.

Kaplan Ann, "Ideology & Cinematic Practice in Lang's *Scarlet street* & Renoir's *La Chienne*", Wide Angele, Vol. 5, No. 3, 1983, pp. 32-69.

מפגש 9: **הקרנת "נשיקת מוות" / אולדריץ' , 1955**

ניתוח הסרט - הגבריות ב"פילם נואר" בראי המיתולוגיה.

Telot, J.P,”The Fantastic Realism of *Film Noir*: *Kiss Me Deadly*” Wide Angle, Vol. 14, No. 1 1992,4-17.

Thomson, D., “Dead Lily”, Film Comment, Nov. Dec. 1997.

Willis E., "Christina Rossetti and Pre-Raphaelite *noir",* Textual Practice 18 (4) 2004, 521- 540.

מפגש 10: **הקרנת "מילדרד פירס" / קורטיז**, **1941**

ניתוח הסרט- האישה במיקום של הגבר ב"פילם נואר". מאמרים:

Cook P., "Duplicity in Mildred Pierce" in: Kaplan, A., (ed): Women in Film Noir, London: BFI, 1980

Cowie E., "*Film Noir* and Women" in: Copjec, J., (ed) *:* Shades of Noir. London and N.Y. Verso Books, 1993**,** pp. 121 – 167.

Place J., "Women in Film Noir" in Women in Film Noir, London: BFI, 1980

מפגש 11: **הקרנת "צ'יינה טאון", פולנסקי**, **1974**

ניתוח תפקיד האב במודל החברתי/ פסיכואנליטי בחברה האמריקאית.

MacCannell D., "Democracy's Turn: On Homeless" in: Copjec, J., (ed) *:* Shades of Noir. London and N.Y. Verso Books, 1993**,** pp. 279 -299.

Cawellti, J.G. “*Chinatown* and Genereic Transformation in Recent American

Film”, in Grant B.K. (ed*).* Film Genre Reader, Univ. of Texas Press, 1988, pp. 183-201.

מפגש 12 : סיכום נושאי הקורס , הכנה למבחן

הקרנת "הקונפורמיסט", ברטולוצ'י, 1970

Tellote, J. P.,:Voices in the Dark, University of Illinois Press, 1989.